

Кафедра архітектури та дизайну середовища

Назва навчальної дисципліни	Історія та теорія образотворчого та візуальних мистецтв
Мова викладання	українська
Курс та семестр вивчення	3 курс 5 семестр Освітньо-професійна програма – Дизайн Середовища 2019
Викладач (-і)	Пономаревська Олена Іванівна, кандидат мистецтвознавства
Профайл викладача (-ів)	https://kpcb.stu.cn.ua/vykl/ponomarevska-olena-ivanivna
Контакти викладача	контактний телефон - +38050 2989047 E-mail olenaponomarevska@gmail.com

1. Анотація курсу. Курс «Історія та теорія образотворчого та візуальних мистецтв» - є комплексною дисципліною, що висвітлює питання теорії мистецтва на прикладах історичної трансформації візуальних мистецтв. У часі курсу вивчається комплекс, сформований протягом історії філософської думки, теорій, в яких робляться спроби пояснення феномена мистецтва, законів і принципів художньої діяльності. Її завданням є з'ясування суті такого складного явища як мистецтво, функцій, які вона виконує в житті суспільства і кожної окремої людини, а також прогнозування процесів в сучасному художньому житті, що позначаються загальним терміном як «криза мистецтва». Вивчення дисципліни передбачає освоєння двох тематичних блоків. Перший з них охоплює сучасні уявлення про сутність, структуру і призначення мистецтва, принципах художньої творчої діяльності. Другий включає в себе історичний розвиток візуальних мистецтв (фотографія, кінематограф, театральне мистецтво, сучасні арт практики), теми і сюжети, що показують трансформацію уявлень про мистецтво, що склалися протягом століть, можливості різних теоретичних моделей художньої діяльності і результати їх застосування на практиці.

2. Мета та цілі курсу. Основною метою курсу є ознайомлення здобувачів освіти з основними теоретичними поняттями теорії мистецтва (мистецтвознавства), особливостями історичного розвитку візуальних мистецтв, їх трансформацією та специфікою художньої мови і мистецької практики.

Цілі курсу. Вивчення дисципліни спрямовано на :

- формування у студентів осмисленої позиції щодо обраної професії, а також усвідомленого ставлення до соціально-культурної ролі художника і дизайнера в сучасному суспільстві;
- розвиток навичок генетичного, історичного, структурно-семіотичного, порівняльного аналізу, в цілому аналітичного мислення;
- оволодіння належним рівнем теоретичної та методичної готовності до професійної діяльності;
- виховання високого рівня художньо-естетичного смаку, креативного підходу у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності.

3. Результати навчання. У результаті навчальної діяльності у здобувачів освіти мають сформуватися загальні та фахові компетентності –

ЗК9 Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, 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 та у розвитку суспільства.

СК5 Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.

СК17 Знання та розуміння стилістики, історії та теорії дизайну, знання про провідні школи і напрями в дизайні, архітектурі, образотворчому мистецтві та здатність аналізувати проблеми взаємозв'язку сучасного мистецтва та дизайну.

Очікувані програмні результати навчання. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- ✓ ПРН13 застосовувати знання про надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
- ✓ ПРН15 Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
- ✓ ПРН24 Розуміти стилістику, історію та теорію дизайну, використовувати знання про провідні школи і

напрями в дизайні, архітектурі, образотворчому мистецтві у професійній діяльності при вирішенні художньо-проектних завдань.

4. Обсяг курсу. 5 кредитів ЄКТС

Вид заняття	Загальна к-сть годин
лекції	24
семінарські заняття / практичні / лабораторні	0/16/0
самостійна робота (реферат, РГР, КР, КП, тощо)	110

5. **Пререквізити.** До освоєння дисципліни «Естетика» повинні бути вивчені наступні дисципліни: «Історія мистецтва, архітектури та містобудування», «Основи композиції і проєктної графіки», «Історія дизайну», «Основи теорії та методології дизайн-проектування», «Рисунок, живопис, скульптура».

6. Система оцінювання та вимоги

Загальна система оцінювання курсу	Оцінювання курсу відбувається за 100 бальною шкалою. Робота на кожному лекційному та практичному заняттях оцінюється до 10 балів ; модульна контрольна робота до 20 балів, кожне з різновидів завдань з самостійної роботи до 20 балів, екзамен 40 балів
Вимоги до реферату, РГР, КР,КП тощо	1.Усі завдання мають бути виконані самостійно, з дотриманням академічної доброчесності. 2. Супроводжувальний текст українською мовою. 3. Оформлення відповідно до стандартів студентських робіт та методичних рекомендацій.
Практичні заняття	Доповіді мають бути лаконічні, не допускається читання тексту замість відповіді на запитання. Розповідь студентки/та має обов'язково супроводжуватись наочним матеріалом. Студент/ка повинен продемонструвати ґрунтовну підготовку до практичного заняття, дати відповідь на запитання. Викладач може використати метод «самооцінювання», тобто оцінювання самим студентом своєї праці або оцінювання інших студентів у групі.
Умови допуску до підсумкового контролю	До підсумкового контролю допускаються студенти, які мають 40 балів поточного, модульного контролю, самостійної роботи.

7. **Політики курсу** - Усі студенти повинні бути ознайомлені з Кодексом академічної доброчесності, затвердженої Вченою радою НУ «Чернігівська політехніка» (Кодекс за посиланням <https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakciya.pdf>). Перескладання відбуваються за графіком, визначеним деканатом, відпрацювання пропущених занять за індивідуальним графіком, погодженим з викладачем. Перезарахування кредитів у випадку мобільності студента можливе за умови відповідності кількості кредитів дисципліни, визначених освітньо-професійною програмою за відповідною спеціальністю НУ «Чернігівська політехніка», у разі невідповідності викладач формує пакет завдань для отримання необхідних кредитів.

8. Рекомендована література

1. Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення / За загальною редакцією Стивена Фартінга; пер. з англ. А. Пітик, К. Грицайчук, Ю. Єфремов, Ю. Сироїд, О. Ларікова — Х. : Віват, 2019. — 576 с.
 2. Історія образу. Мистецтво 2000-х: [зб. ст.] / В. Бурлака ; Фонд. підтримки візуал. дослідж. — К.: Обнова, 2011. — 206 с. : іл. — Тит. арк. парал. укр., рос.
 3. Bartholeyns, Gil (2018). History of Visual Culture in P. Burke & Marek Tamm, Debating New Approaches to History. London: Bloomsbury.
 4. Bartholeyns, Gil, Dierkens, Alain & Golsenne, Thomas (ed.) (2010). La Performance des images (вид. 1st). Brussels: Editions de l'université de Bruxelles.
 5. Dikovitskaya, Margaret (2005). Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn (вид. 1st). Cambridge, Ma: The MIT Press..
 6. Elkins, James (2003). Visual Studies: A Skeptical Introduction. New York: Routledge.
- [Visual Arts Encyclopedia: Meaning & Definition of Art](#)