

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Аудіовізуального мистецтва	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Фотомистецтва та візуальних практик	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	вибіркова
Спеціальність	021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво	Семестри	7

Силабус з дисципліни «Аналіз творів мистецтва»

Мова навчання - українська

Розробник: О. В. Мусієнко доктор філософії старший викладач кафедри фотомистецтва та візуальних практик.

Загальна інформація про курс

Назва курсу	Аналіз творів мистецтва
Викладач (- і)	Ольга Мусієнко
Профіль викладача (- ів)	Код курсу e7gqf4ge Посилання на відео зустріч у Meet https://meet.google.com/juw-djei-qjn
Контактний телефон та емейл	+380955516827 Helga4bright@gmail.com
Інформація про консультації	Онлайн та за попередньою домовленістю, офлайн в спеціалізованому укритті ХДАДМ
Логіка вивчення курсу	Курс є вибіркоvim, викладається у 7 семестрі бакалаврату.

Анотація до курсу

Курс спрямований на формування навичок цілісного осмислення художнього твору через різні методи та підходи аналізу. Студенти ознайомлюються з основними теоріями та інструментами інтерпретації мистецтва - від формального та іконографічного до семіотичного й соціокультурного аналізу. Особлива увага приділяється взаємозв'язку форми, змісту та контексту, а також розвитку критичного мислення й аналітичної мови мистецтвознавця.

Мета курсу

Метою курсу є формування у студентів умінь самостійно аналізувати та інтерпретувати твори мистецтва, розуміти їхні формальні, семантичні та культурні аспекти. Курс покликаний розвинути аналітичне мислення, здатність застосовувати різні методологічні підходи та аргументовано висловлювати власні висновки щодо художніх явищ.

Організація навчання

Ознаки курсу	Обов'язковий
Формат курсу	Денна форма навчання, 7 семестр

Форми, види навчальних занять та методи навчання	Форми: навчальні заняття, самостійна робота, контрольні заходи Види: лекційне, практичне заняття Методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладання, евристично-дослідницький.
Поточний контроль	Контрольні роботи
Підсумковий контроль	залік
Політика курсу	Курс передбачає обов'язкове самостійне виконання всіх завдань практичних занять з дотриманням правил академічної доброчесності. Невчасно зроблені завдання передбачають зниження оцінки. Пропущені заняття передбачають надання викладачу законспектованих матеріалів за темою, що вивчалася на ньому.

Структура навчальної дисципліни

Перелік тем (або блоків)	Разом годин	Лекційні	Практичні
Тема 1 Вступ до аналізу мистецтва. Поняття «твір мистецтва», структура та функції.	3		3
Тема 2 Образотворче мистецтво: живопис і графіка. Композиція, колір, сюжет	3		3
Тема 3 Скульптура: просторові особливості, фактура, символіка форми.	3		3
Тема 4 Архітектура: стилі, простір, функціональність і символізм.	3		3
Тема 5 Театр: специфіка сценічного твору, драматургія, режисура, акторська гра.	5		5
Тема 6 Кіно: мова кіно, монтаж, кадр, наратив, візуальні коди.	5		5
Тема 7 Фотографія: образ і документ, жанри, техніка та концепція.	5		5
Тема 8 Музика: структура музичного твору, інтерпретація та емоційний вплив.	5		5
Тема 9 Танцювальне мистецтво: пластика, ритм, сценічний простір.	5		5
Тема 10 Література як мистецтво слова: образність, жанри, інтертекстуальність.	5		5
Тема 11 Синтетичні мистецтва: опера, мюзикл, мультимедіа-проекти.	5		5

Тема 12 Сучасне мистецтво: інсталяція, перформанс, акціонізм.	5		5
Тема 13 Медіа-арт і цифрові практики: VR, AR, інтерактивні твори.	5		5
Тема 14 Методи та підходи аналізу мистецтва: порівняльний, семіотичний, іконологічний, соціокультурний.	5		3
Всього	60		60

Теми самостійної роботи

№ з/п	Тема	
1.	Тема 1 Вступ до аналізу мистецтва. Поняття «твір мистецтва», структура та функції.	
2.	Тема 2 Образотворче мистецтво: живопис і графіка. Композиція, колір, сюжет	
3	Тема 3 Скульптура: просторові особливості, фактура, символіка форми.	
4	Тема 4 Архітектура: стилі, простір, функціональність і символізм.	
5	Тема 5 Театр: специфіка сценічного твору, драматургія, режисура, акторська гра.	
6	Тема 6 Кіно: мова кіно, монтаж, кадр, наратив, візуальні коди	
7	Тема 7 Фотографія: образ і документ, жанри, техніка та концепція.	
8	Тема 8 Музика: структура музичного твору, інтерпретація та емоційний вплив.	
9	Тема 9 Танцювальне мистецтво: пластика, ритм, сценічний простір.	
10	Тема 10 Література як мистецтво слова: образність, жанри, інтертекстуальність.	
11	Тема 11 Синтетичні мистецтва: опера, мюзикл, мультимедіа-проекти.	
12	Тема 12 Сучасне мистецтво: інсталяція, перформанс, акціонізм.	
13	Тема 13 Медіа-арт і цифрові практики: VR, AR, інтерактивні твори.	
14	Тема 14 Методи та підходи аналізу мистецтва: порівняльний, семіотичний, іконологічний, соціокультурний.	

Система оцінювання

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Вид завдання	Кількість балів
Аналіз скульптури (класичної чи сучасної): пластика, матеріал, символіка.	7
Аналіз архітектурної споруди (вибір пам'ятки у місті або за фото).	7
Розбір театральної вистави (відеозапис або відвіданий спектакль).	7
Аналіз кіноепізоду: кадрування, монтаж, звук, драматургія.	7

Аналіз фотографії: жанр, композиція, документальність чи концептуальність.	7
Аналіз музичного твору (класичного чи сучасного): ритм, мелодія, настрій.	7
Аналіз балетної чи сучасної танцювальної постановки.	7
Інтерпретація літературного уривку з точки зору образотворчих засобів.	7
Аналіз оперної чи мюзиклової сцени (відео/аудіо приклад).	7
Аналіз інсталяції або перформансу (онлайн-приклад).	7
Аналіз цифрового арт-проекту (відеоарт, VR, інтерактив).	7
Залікове завдання - комплексний аналіз обраного студентом твору мистецтва з використанням різних методів.	13
відвідування	10
Загалом	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

1. Книга «Коротка історія мистецтва» (переклад С'юзі Годж). - ISBN 978-966-679-9619.
2. Пучков А. *Між навігаційними щоглами: Профілі українських мистецтвознавців (архітектура і візуальне мистецтво)*. - Київ : Дух і літера, 2018. - 392 с.
3. Утевська, Паола; Горбачов, Дмитро. *Будинок із левами : Нариси історії українського візуального мистецтва XI-XX століть*.
4. Panofsky E. *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. - New York : Harper & Row, 1972. - 276 p.
5. Gombrich E. H. *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. - London : Phaidon Press, 2002. - 384 p.
6. Feldman E. B. *Varieties of Visual Experience: Art as Image and Idea*. - New York : Harry N. Abrams, 1992. - 360 p.
7. Barrett T. *Criticizing Art: Understanding the Contemporary*. - New York : McGraw-Hill, 2012. - 272 p.
8. Berger J. *Ways of Seeing*. - London : Penguin Books, 2008. - 176 p.

Інформаційні ресурси

<http://korolenko.kharkov.com> – сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.
<http://www.nbuv.gov.ua> – сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.
<https://scholar.google.com/> - Google академія.
<https://www.webofknowledge.com> - Web of Science.