

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

Contemporary Art: сучасні практики

Освітній ступінь

Магістр

Спеціальність

034 Культурологія

Освітньо-наукова програма

Музична культурологія

Статус

Вибіркова

Семестровий контроль

Іспит

Курс	II
Семестр	1,2

ECTS	4
Годин	120
Лекції	34
Семінари	34
Самостійна	52

Інформація про викладача

ПІБ	Майкл Дерек Мерфі, доктор філософії
Профіль викладача	https://orcid.org/0000-0003-0174-4610
e-mail	m.murphyukraine@gmail.com

Опис курсу

Цей курс є невід'ємною частиною професійної та академічної підготовки магістрів-культурологів. Предметом вивчення є явища, події та ключові постаті сучасної світової та української візуальної культури XX та XXI століть. Курс тісно пов'язаний з іншими фундаментальними (культурологічними) дисциплінами.

Мета курсу

Основною метою курсу є вивчення та розуміння розвитку західного сучасного візуального мистецтва та відповідної української візуальної культури у XX і XXI століттях, з урахуванням їхньої тісної взаємодії з соціокультурним контекстом епохи та їхнього діалогу із західноєвропейськими тенденціями. Ця програма надає огляд сучасного мистецтва з 1980 року та забезпечує основу для дослідження українського сучасного мистецтва.

Завдання курсу

- ◆ Огляд основних етапів розвитку західного сучасного візуального мистецтва у XX та XXI століттях.
- ◆ Ознайомлення із соціальним, політичним та освітнім контекстом культури відповідної епохи.
- ◆ Аналіз взаємодії української та західноєвропейської візуальної культури.
- ◆ Вивчення значущих художників і їхніх ключових творів, як західних, так і українських.

Очікувані результати навчання

Після завершення курсу студенти зможуть:

- Розуміти специфіку культурних ідей, образів і смислів та критично оцінювати їхню інтеграцію для вирішення соціально значущих питань.
- Аналізувати текстові та візуальні джерела про культурні явища і процеси, перевіряючи інформацію відповідно до професійних вимог.
- Оцінювати культурні права та свободи людини, механізми ідентифікації, акультурації та адаптації з урахуванням регіональних особливостей.
- Просувати культурологію як професію, дотримуючись етичних принципів.
- Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами для обговорення професійних тем, представлення наукових результатів і проєктів.
- Оцінювати історичні досягнення та сучасні тенденції розвитку культурології.
- Приймати ефективні рішення щодо складних питань розвитку культури.
- Збирати, аналізувати та інтерпретувати емпіричні дані відповідно до сучасних теоретичних підходів у культурології.
- Планувати і проводити наукові та прикладні дослідження в галузі культурології, генерувати та перевіряти гіпотези, збирати докази і обґрунтовувати висновки.

Розділи курсу

Практика сучасного мистецтва /Contemporary Art Practice
Час і мистецтво / Time in Contemporary Art
Змінені погляди на минуле в сучасному мистецтві/
The view of the Past in Contemporary Art
Вплив місця в сучасному мистецтві / The Influence of Place in Contemporary Art
Ідентичність у сучасному мистецтві / Identity in Contemporary Art
Сучасне мистецтво в Україні / Contemporary Art in Ukraine
Тіло в сучасному мистецтві / The Body in Contemporary Art
Еротичні тіла в сучасному мистецтві / Erotic Bodies in Contemporary Art
Мова в сучасному мистецтві / Language in Contemporary Art
Книги як мистецтво в сучасній практиці/ The Book in Contemporary Art Practise.
Трансцендентність та езотеризм у сучасному мистецтві / Transcendence and Esotericism in Contemporary Art

Методи навчання

Лекції, семінари, дискусії, есе, відвідування виставок та використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці до занять.

Система оцінювання

№ з/п	Компонент оцінювання	Відсоток %
1.	Участь у дискусіях та внесок у семінари	20
2.	Відвідування лекцій	10
3.	Підсумковий контрольний реферат (есе)	20
4.	Іспит	50
	Всього	100

Шкала оцінювання

- ♦ **90-100 (A)** – Відмінно: Глибокі знання, критичне мислення та володіння професійною термінологією.
- ♦ **82-89 (B)** – Добре: Міцні знання з логічним обґрунтуванням історичних та культурних процесів.
- ♦ **74-81 (C)** – Задовільно: Адекватне розуміння з незначними прогалинами в аналітичних навичках.
- ♦ **64-73 (D)** – Достатньо: Базові знання з деякими помилками, що потребують допомоги викладача.
- ♦ **60-63 (E)** – Мінімально прийнятно: Значні неточності в розумінні.
- ♦ **35-59 (FX)** – Незадовільно (можливе перескладання): Слабкі знання та нездатність виправити помилки.
- ♦ **0-34 (F)** – Незадовільно (обов'язкове повторне проходження курсу).

Інклюзивна освіта

Курс враховує потреби студентів із особливими освітніми потребами.

Неофіційна освіта

Заохочується участь у культурних та мистецьких заходах, виставках, майстер-класах, творчих зустрічах та гостьових лекціях.

Рекомендовані джерела

- Abramovych, I. (Ed.). (2012). *Contemporary Ukrainian artists* [Exhibition catalogue]. Art Dealer Igor Abramovych. ISBN 978-966-7845-73-5.
- Alberro, A., & Buchmann, S. (Eds.). (2006). *Art after conceptual art*. The MIT Press.
- Art Ukraine. (2011). *Топ-100 діячів та явищ сучасного мистецтва України: Підсумки десятиліття*. *Art Ukraine*, 1(20), January-February.
- Beckley, B., & Shapiro, D. (Eds.). (1998). *Uncontrollable beauty: Toward a new aesthetics*. Allworth Press.
- Bourriaud, N. (2009). *Altermodern: Tate Triennial 2009*. Tate Publishing.
- Bubich, S., & Brager, N. (Eds.). (2021). *Contemporary Ukrainian and Baltic art: Political and social perspectives, 1991–2021*. Ibidem. ISBN 978-3-8382-1526-6.
- Frascina, F., & Harris, J. (Eds.). (1992). *Art in modern culture: An anthology of critical texts*. Phaidon Press.
- Gilbert-Rolfe, J. (1995). *Beyond piety: Critical essays on the visual arts, 1986–1993*. Cambridge University Press.
- Hlavajova, M., & Sheikh, S. (Eds.). (2010). *Former West: Art and the contemporary after 1989*. The MIT Press.
- Hodgkin, B. (2011). *Affordable contemporary art: A guide to buying and collecting*. Vivays Publishing.
- Kocur, Z., & Leung, S. (Eds.). (2005). *Theory in contemporary art since 1985*. Blackwell Publishing.
- Lindemann, A. (2006). *Collecting contemporary art*. Taschen.
- Lozhkina, A. (2024). *The art of Ukraine (World of Art)*. Thames & Hudson.
- Lucie-Smith, E. (1995). *Art today*. Phaidon Press.
- Мерфі, М. Д. (2020). Філософсько-світоглядні витоки лібертинажу у візуальному мистецтві доби модерну. *Науковий журнал Художня культура. Актуальні проблеми*, 16(2), 99–103.
[https://doi.org/10.31500/1992-5514.16\(2\).2020.217798](https://doi.org/10.31500/1992-5514.16(2).2020.217798)
- Мерфі, М. Д. (2022). Еротизм постмодерного лібертинажу на прикладі творчості сучасних американських художниць Еліс Ніл, Ханни Вілке, Джуді Чикаго. *Збірник наукових праць Сучасне мистецтво*, (18), 97–106. <https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269713>
- Murphy, M. D. (2021). *Post-Soviet and postcolonial visual libertinage as a factor of the Ukrainian pictorial body formation*. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (1)*29.
https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30032021/7492
- Robertson, J., & McDaniel, C. (2005). *Themes of contemporary art: Visual art after 1980*. Oxford University Press.
- Smith, T. (2008). *Contemporary art: World currents*. Laurence King Publishing.
- Stallabrass, J. (2004). *Contemporary art: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Taylor, B. (2005). *Contemporary art: Art since 1970*. Pearson Prentice Hall.

