

Програма дисципліни для «Каталогу вибіркових дисциплін»

Назва дисципліни **Мистецтво європейського авангарду: стилі і постаті**

Освітній рівень магістр

Спеціальність 7.0202208 ОМІР; 8.020208 ДПМ; 7. 020209 Реставрація творів мистецтва; 8. 020210 – дизайн.

Спеціалізація (кафедра).... Історія та теорія мистецтва

Термін вивчення (семестр)..... 1 семестр

Ключові результати навчання (уміння та навички):

- розрізняти (визначати) та вміти проаналізувати окремі періоди та художні явища мистецтва авангарду ХХ століття;
- орієнтуватись у творчості окремих художників основних стилевих напрямків мистецтва авангарду ХХ – поч.. ХХІ ст..;
- вміти провести мистецтвознавчий аналіз творів визначних художників мистецтва авангарду;
- вміти використовувати набуті знання у своїй практичній та творчій діяльності.

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань).....

1. Вступ до курсу «Мистецтво європейського авангарду: стилі і постаті». Соціально-історична типологія і географія світового мистецтва кінця ХІХ – поч.. ХХ ст. Концепція національного та інтернаціонального в мистецтві зламу століть. Формування нового типу художника-експериментатора, як універсальної артистичної особистості..... ЛЕКЦІЯ
2. Філософське обґрунтування виникнення мистецтва авангарду в європейському мистецтві кінця ХІХ – поч.. ХХ ст.. Джерела зародження, періодизація та етапи розвитку мистецтва авангарду. Мистецтво протоавангарду та вплив творчості художників зламу століть на формування мистецьких течій поч.. ХХ ст..... ЛЕКЦІЯ
3. Концептуальні засади мистецтва авангарду. Мистецькі напрямки та угруповання, що виникають впродовж 1905 – 1920-х років... Концепція виникнення першого сталевого напрямку мистецтва авангарду – фовізму. Нове бачення колористичного малярства у творчості А. Матісса..... ЛЕКЦІЯ
4. Містичний драматизм експресіонізму в німецькому образотворчому мистецтві поч.. ХХ ст.. Вплив творчості Е. Мунка на формування мистецьких засад групи «Міст». В. Кандінський та угруповання «Синій вершник». Агресивний натуралізм відображення світу у творчості О.

- Дікса та Г. Гроса періоду Першої світової війни та міжвоєнного двадцятиліття..... СЕМІНАР..
5. Теоретичні засади мистецтва кубізму в концепціях Г. Аполлінера. Аналітичний та синтетичний кубізм. Творчість П. Пікассо, Ж. Брака, Х. Гріса..... ЛЕКЦІЯ
 6. Естетично теоретичні основи абстракціонізму. «Естетика абстракції» Ш. Брю. Відхід від відображення «об'єктивної реальності». Філософія кольору в мистецтві колористичного абстракціонізму В. Кандінського.... Геометричний абстракціонізм. Відображення чистоти почуттів за допомогою площинних геометричних фігур – основа концепції розвитку супрематизму К. Малевича... Мистецтво неопластицизму. Поєднання колоризму та геометризму у творчості П. Мондріана. Вплив абстракціонізму на творчість українських художників 20-х років ХХ ст..... СЕМІНАР
 7. Концептуальні засади формування мистецтва нео-візантизму. Група «Відродження візантійського мистецтва» М. Бойчука в Парижі 1907 – 1910 рр..... ЛЕКЦІЯ
 8. Естетично-мистецькі засади футуризму. Відображення філософії Ф. Ніцше в творчості італійських мистців. Вплив та відображення ідей футуризму та кубо-футуризму у творчості українських художників..... ЛЕКЦІЯ
 9. Відображення ідеї протесту проти абсурду Світової війни у концептуальній творчості дадаїстів. Основні напрямки бунтарсько-творчої діяльності групи «дада» Трістана Тцари.
 10. Ідеалістична система філософських засад сюрреалізму. «Маніфест сюрреалізму» А. Бретона. Образотворча концепція сталевого напрямку творчості С. Далі..... ЛЕКЦІЯ
 11. Реалістичне мистецтво поч.. ХХ ст.. в Західній Європі. Основні тенденції розвитку... Ідеї монументалізму в 20-30х роках ХХ ст.. Вплив школи М. Бойчука на розвиток мексиканського монументального малярства Д. Рівери, Сікейроса та Ороско..... ЛЕКЦІЯ
 12. Мистецтво неоавангарду в європейському та американському мистецтві 30-50х р. ХХ ст.. Загальна характеристика. Сюрреалізм та Експресивний абстракціонізм Дж. Поллока... Особливості європейського «відродження» сер. ХХ ст.. Тенденції розвитку та національні особливості. Шляхи переходу від «мистецтва режиму» до неореалізму. Німецький неоекспресіонізм К. Кольвіц. Стилеві варіації французького мистецтва в творчості Ф. Леже, Фужерона, Ейфля..... СЕМІНАР
 13. Пост авангард в світовому мистецтві. Від абстракції до реального оточення. Причини зародження поп-арту в творчості Дж. Джонса та Е. Вархола. Об'єкти «нової реальності» Р. Раушенберга..... ЛЕКЦІЯ

14. Зародження нових стилів та напрямків в світовому мистецтві 60-80-х років ХХ ст. Теоретичні й образні концепції творення мистецтва оп-арту, неон-арту, кінетичного мистецтва, гіперреалізму.....ЛЕКЦІЯ
15. Мистецтво кінця ХХ ст. «Нова хвиля» художнього авангарду. Мистецтво дії – хеппенінги, інсталяція та перформанс. Створення концепцій авторського бачення і сприйняття оточуючого середовища. Українське мистецтво як частина сучасної сучасної художньої системи європейського мистецтва. Новаторські тенденції у творчості мистців 90-х р. ХХ ст. – поч.. ХХІ ст.. – образні та пластичні концепції.....СЕМІНАР

Результати оцінювання (форми, критерії).....

Автор програми (викладач дисципліни) – професор Ярослав Кравченко

Березень 2019 р.