

Міністерство освіти і науки України
Запорізький національний університет

Г. В. Брянцева, Г. Ю. Чемерис

АРТПРОЄКТИ

Методичні рекомендації до лабораторних занять
першого змістового модуля
для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»

Затверджено
вченою радою ЗНУ
Протокол № __ від __ 2024

Запоріжжя
2024

УДК 72.012 (075.8)

Б 899

Брянцева Г. В., Чемерис Г. Ю. Артпроекти : методичні рекомендації до лабораторних занять першого змістового модуля для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 022 «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний дизайн». Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2024. 108 с.

Представлений у методичних рекомендаціях навчальний матеріал ознайомлює здобувачів із артоб'єктами й артпроектами більш як сорок артвізіонерів і дизайнерів XX і XXI століть; пропонує здобувачам усвідомити масштаб застосування обширу артспадщини в сучасному графічному дизайні; зосереджує здобувачів на доцільності формування власного досвіду застосування артнадбання XX і XXI століть за дизайн-проектування; консультує здобувачів щодо генерації ідей та вибору з наявних альтернатив матеріалів і технік для опрацювання авторського артоб'єкту і його презентації на широкий загал.

Методичні рекомендації до лабораторних занять першого змістового модуля з вибіркової дисципліни «Артпроекти» рекомендовано здобувачам ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 022 «Дизайн», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Графічний дизайн».

Рецензенти:

І. С. Гресик, доцент кафедри дизайну ЗНУ, заслужений художник України, голова Запорізької організації Національної спілки художників України.

Відповідальна за випуск:

Г. Ю. Чемерис, завідувач кафедри дизайну ЗНУ, доктор філософії у галузі педагогіки, доцент, доцент кафедри дизайну, членкиня Спілки дизайнерів України.

Зміст

Передмова.....	4
Інструкція з техніки безпеки.....	6
Лабораторне заняття 1 – 2.....	8
Підготовчий етап.....	9
Питання для актуалізації знань.....	10
Блок лабораторних завдань 1.....	17
Блок лабораторних завдань 2.....	30
Блок лабораторних завдань 3.....	33
Блок лабораторних завдань 4.....	38
Вимоги до змісту та оформлення звіту.....	43
Підготовка до модульного контролю.....	45
Рекомендована література.....	52
Використана література.....	52
Інформаційні джерела.....	53
Лабораторне заняття 3 – 4.....	56
Підготовчий етап.....	57
Питання для актуалізації знань.....	58
Блок лабораторних завдань 1.....	66
Блок лабораторних завдань 2.....	78
Блок лабораторних завдань 3.....	81
Блок лабораторних завдань 4.....	93
Вимоги до змісту та оформлення звіту.....	92
Підготовка до модульного контролю.....	94
Рекомендована література.....	101
Використана література.....	101
Інформаційні джерела.....	102

Передмова

Методичні рекомендації до лабораторних занять першого змістового модуля з вибіркової дисципліни «Артпроекти» акумулюють навчальний матеріал першого змістового модуля з чотирьох змістових модулів, передбачених силабусом вибіркової дисципліни «Артпроекти» відповідно до стандарту освітньо-професійної програми «Графічний дизайн» з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти. Представлений у методичних рекомендаціях навчальний матеріал ознайомлює здобувачів із артоб'єктами й артпроектами понад сорок артвізіонерів і дизайнерів XX і XXI століть, передусім, динамікою змін артоб'єктів й артпроектів в умовах масштабних суспільних трансформацій і глобальних соціально-культурних перетворень упродовж цих двох століть; пропонує здобувачам усвідомити масштаб застосування обширу артспадщини в сучасному графічному дизайні, зокрема, в умовах співіснування уніфікованого дизайну – з графічним дизайном з національною ідентичністю, гібридного і вигадливого візуалу – з мінімалістичним і раціональним візуалом, відносно повільний аутсорс-протокол у вирішенні проблем графічного дизайну – з пришвидшеним підходом до дизайн-проектування; зосереджує здобувачів на доцільності формування власного досвіду в застосуванні артадбання XX і XXI століть за дизайн-проектування в айдентиці, рекламі, верстці, дизайні пакування, медіадизайні і цифровому дизайні; консультує здобувачів щодо генерації ідей та вибору з наявних альтернатив матеріалів і технік для опрацювання авторського артоб'єкту і його подальшої презентації на широкий загал.

Мета вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Артпроекти» полягає в подальшому розвитку артобізнаності здобувачів, передусім, у дослідженні того, як використати потенціал артоб'єктів і артпроектів, створених артвізіонерами в XX і XXI століттях, у сучасному дизайн-проектуванні в айдентиці, рекламі, поліграфії, типографіці, медіадизайні.

Завданнями вибіркової навчальної дисципліни «Артпроекти» зокрема є:

- ознайомити здобувачів із арттенденціями, які свого часу сформували артвізуал XX століття, і виявити сучасні арттенденції, які сформувалися і продовжують формуватися вже в першій чверті XXI століття;
- навчити здобувачів використовувати візуальний потенціал артоб'єктів і артпроектів за опрацювання дизайн-проектів у рекламі, айдентиці, поліграфії, типографіці, цифровому дизайні, медіадизайні.

Навчальні матеріали методичних рекомендацій до лабораторних занять першого змістового модуля з вибіркової дисципліни «Артпроекти» орієнтовані на фаховий розвиток здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» і розроблені відповідно до спеціалізації дизайн-освіти в контексті графічного дизайну. За опрацювання навчальних завдань здобувачі набувають компетенцій, серед них спеціальні компетентності, такі як: здатність до проєктної діяльності; здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну; здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності.

Методичні рекомендації до лабораторних занять першого змістового модуля з вибіркової дисципліни «Артпроекти» містять *4 лабораторні роботи* з першого змістового модулю. Навчальний матеріал лабораторних робіт охоплює основні артоб'єкти і артпроекти понад 40 артвізіонерів і містить:

- *100 питань* для актуалізації знань.
- *100 завдань* з аналізу візуального контенту, де візуальний контент – це повноколірні зображення у високій розподільчій здатності (доступ до зображень для масштабованого перегляду організовують 100 QR-кодів).
- *26 завдань* з аналізу артскладової художньо-літературного і нон-фікшн контенту.
- *2 інтерактивні гри* «Артбатл».
- *2 творчі вправи* «Артповідомлення».
- *8 лайфтаків* на електронній платформі LearnigApps.org, які стануть у пригоді здобувачеві для тривалого запам'ятовування 40 артвізіонерів і дизайнерів, а отже – збільшать шанси на перемогу в артбатлах.
- *2 індивідуальні проєктні завдання* з розробки дизайну постеру «Артвізіонер. Артколо» для артвізіонерів і артвізіонерок першої, другої, першої плюс і другої плюс артдесяток.
- *60 тестових завдань* для перевірки здобутих знань про понад 40 артвізіонерів, їхні артоб'єкти і артпроекти, а також способи залучення артспадщини артвізіонерів у проєктування візуалу в айдентиці, рекламі, поліграфії, типографіці, медіадизайні, цифровому дизайні.

У методичних рекомендаціях сформульовано вимоги до змісту та оформлення звіту, зокрема, зацентровано увагу здобувача на тому, як запобігти втраті балів за оцінювання навчальних результатів виконання лабораторних завдань.

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Працюючи з матеріалами, з яких виготовлятиметься артоб'єкт (папір, картон, текстиль, вовна, пластик, скло, дерево, метал, віск, гума, скульптурна глина, мінерали, їжа, реді-мейд тощо) важливо дотримуватись вимог безпеки для того, щоб уникнути травматичних ушкоджень й інших небажаних наслідків.

Ось деякі загальні вимоги до безпеки:

- за різання (вирізання), обробки або роботи з матеріалами, особливо з використанням клею і/або фарб, дбайте про належну вентиляцію приміщення;
- уникайте виконання робіт з легкозаймистими матеріалами (папір, тканина, дерево) біля джерел вогню, спалахів або нагрівальних приладів;
- під час вирізання з матеріалів за допомогою ножиць, ножів або спеціальних різальних інструментів будьте уважні, щоб уникнути порізів і травмування;
- за роботи з матеріалами з гострими краями (папір, скло, метал) матеріали можуть вас порізати, тож не робіть різких рухів уздовж країв таких матеріалів;
- за обробки багатьох матеріалів (дерево, папір, метал) можуть утворюватися дрібні частки, зокрема, пил. Використовуйте маску і захисні окуляри, щоб захистити очі і уникнути потрапляння пилу в легені;
- за використання клею, особливо швидкодіючого полімерного, дотримуйтеся інструкцій й уникайте контакту клею зі шкірою та очима. А за роботи з гарячим клеєм будьте обережними, щоб уникнути опіків термопістолетом і розпеченим клеєм;
- після роботи з матеріалами доконче вимийте руки;
- забезпечте чистоту та порядок на робочому місці, уникайте переповнення відходами матеріалів. У разі, якщо рештки матеріалів знадобляться за подальшої роботи, збирайте їх окремо, наприклад, у спеціально відведений для цього контейнер;
- уникайте нагромодження інструментів, натомість тримайте коло себе саме ті інструменти, які потрібні для виконання поточної маніпуляції у процесі створення артоб'єкта;
- у разі, якщо вам стане зле або ви помітите в себе алергічні реакції за роботи з матеріалом або хімічними речовинами (передусім, розчини на кшталт клеїв, лаків та фарб), негайно припиніть роботу, надайте собі

необхідну допомогу і/або зверніться по допомогу, передусім, медичних працівників.

Підсумовуючи, треба наголосити, що загальна ідея техніки безпеки за виготовлення артоб'єкту, незалежно від обраної техніки виконання, полягає в тому, щоб бути зосередженим, уважним і обережним, працювати без поспіху, усвідомлювати потенційні небезпеки та дотримуватися безпечних методів роботи з вибраними матеріалами.

Змістовий модуль 1. Артоб'єкти і артпроекти артвізіонерів XX століття. Частина I

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 1 – 2

ТЕМА. Артоб'єкти і артпроекти артвізіонерів з першої артдесятки і першої артдесятки плюс

МЕТА ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

Дослідити артсвіт визнаних широким загалом артпроектів і артоб'єктів успішних артвізіонерів і знаних дизайнерів XX і XXI століть, виявити динаміку розвитку і становлення актуальних арттенденцій на прикладі надпотужної артспадщини артвізіонерів і артвізіонерок з першої артдесятки і першої артдесятки плюс і на підставі здійснених розвідок визначити артнапрямки, які стануть джерелом ідей для концепції авторського артоб'єкта.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

- онлайн-інструменти графічного дизайну для створення візуального контенту (на кшталт Canva, Adobe Creative Cloud Express, VistaCreate, Visme, Stencil, Easil, Pixlr, PicMonkey, Snappa); онлайн-інструменти графічного дизайну з опрацювання презентаційної комп'ютерної графіки (на кшталт Google Slides, Piktochart, Slidebean, SlidesAI); оффлайн комп'ютерні графічні редактори для опрацювання растрової комп'ютерної графіки (на кшталт GIMP, Adobe Photoshop); мобільний додаток Сканер QR і штрих-кодів.
- 🖼 Відбитки з артоб'єктами артвізіонерів першої артдесятки – це артвізіонери Василь Кандинський, Анрі Матісс, Піт Мондріан, Константін Бранкузі, Казимир Малевич, Пауль Клее, Франц Марк, Фернан Леже, Пабло Пікассо, Жорж Брак.
- 📷 Фотографії і відео артлокацій артпроектів артвізіонерів першої артдесятки плюс – це артвізіонери і артвізіонерки Тамара Лемпицька, Соня Делоне, Джорджія О'Кіф, Трейсі Емін, Сара Лукас, Йоко Оно, Ден Флавін, Гері Хьюм, Роберт Індіана, Віто Аккончі.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Здійсніть первинне дослідження базової інформації про двадцять артвізіонерів .з 1^{ої} артдесятки і 1^{ої} артдесятки плюс, дослідіть їхні артоб'єкти та артпроекти. Для цього опрацюйте інформацію про цих артвізіонерів і їхні артоб'єкти і артпроекти зі сторінок Вікіпедії й Wikipedia,

ВАСИЛЬ КАНДИНСЬКИЙ

АНРІ МАТИСС

ПІТ МОНДРІАН

КОНСТАНТІН БРАНКУЗІ

КАЗИМИР МАЛЕВИЧ

ПАУЛЬ КЛЕЕ

ФРАНЦ МАРК

ФЕРНАН ЛЕЖЕ

ПАБЛО ПІКАССО

ЖОРЖ БРАК

ТАМАРА ЛЕМПИЦЬКА

СОНЯ ДЕЛОНЕ

ДЖОРДЖІЯ О'КІФ

ТРЕЙСІ ЕМІН

САРА ЛУКАС

ЙОКО ОНО

ДЕН ФЛАВІН

ГЕРІ ХЬЮМ

РОБЕРТ ІНДІАНА

ВІТО АККОНЧІ

Інформації з Вікіпедії й Wikipedia забракло?

- Розгорнуту інформацію здобуйте з фахових видань (див. перелік рекомендованої літератури),
- докладну – зі спеціальних видань (див. перелік використаної літератури),
- сьогочасну інтерпретацію – з електронних джерел (див. перелік інформаційних джерел).

Актуалізуйте засвоєну інформацію і здобуті знання про 20 артвізіонерів, їхні артоб'єкти і артпроекти в нових умовах і за незнайомих ситуацій, спеціально змодельованих у 50 питаннях нижче.

Питання для актуалізації знань

1. Хто з артвізіонерів «чув» зелений колір як мелодійну скрипку, а червоний – як дзвінку трубу? Як у психології називають явище, завдяки якому почуті звуки автоматично викликають у людини кольорові образи?
2. На честь кого з артвізіонерів отримало свою назву культове крісло німецького й американського дизайнера Марселя Бреєра?
3. «Хоч куди глянь, немає нікого, окрім нього», – стверджував іспанський артвізіонер, маючи на думці французького артвізіонера. «Лишень одна людина має право критикувати мене. І ця людина – він», – заявляв у відповідь французький артвізіонер. Хто ці два артвізіонери?
4. «Синій кінь» і «Синій вершник». Що з цього артоб'єкт, а що – артоб'єднання? Хто з артвізіонерів створив артоб'єкт, а хто – організував артоб'єднання?
5. «Єдине геніальне відкриття ХХ століття – це скотч», – рішуче запевняв широкий загал цей нідерландський артвізіонер. Про якого артвізіонера мова?
6. Хто з артвізіонерів є зачинателем артнапрямку «супрематизм»? Цей артвізіонер, зокрема, відомий ще й авторським словником. Означуваний словник, окрім «супрематизму», містить ще поняття. Роз'ясніть три поняття: «архітектони», «земляніти», «планіти».
7. Цей французький артвізіонер наприкінці життя уподобав арттехніку, яку широкий загал вважає за «дитячу». Про яку техніку йдеться?
8. Цей артоб'єкт у жанрі кубізму на момент створення у 1907 р. іспанським артвізіонером не здобув жодної підтримки, натомість зазнав нищівної критики. Але 100 років по тому, в 2007 р. цей артоб'єкт назвали найвпливовішим артоб'єктом ХХ ст., а його автора тим, хто змінив хід артісторії. Що це за артоб'єкт? Хто артвізіонер, який створив його?
9. Цей швейцарський артвізіонер багато думав над тим, як артвізіонери створюють свої артоб'єкти. Абстракціоністи з часом уподобали його вислів: «Лінія – це точка, яка подалася гуляти». Про кого мова?
10. Хто з французьких артвізіонерів через використання у своїх артоб'єктах гіпертрофованих циліндричних форм отримав від сучасників дружнє прізвисько «тюбіст» (від фр. tube – труба)?

11. Артоб'єкти мають містити лишень вертикальні і горизонтальні лінії, при цьому лінії мусять перетинатися тільки під прямими кутами і допустимі виключно три кольори – це основні ідеї артстилю. Про який стиль йдеться? Хто з артвізіонерів його заснував?
12. Хто є двома «батьками-засновниками» артстилю «фовізм»? Хто з цих двох артвізіонерів зажив більшої популярності?
13. Чи спроможний артвізіонер змінити законодавство? Так, артисторія першої чверті ХХ ст. знає такий прецедент. Після розгляду артоб'єкта цього артвізіонера суд змушений був визнати, що існуюче законодавче визначення твору мистецтва справді застаріло. В якій країні це відбулося? Хто цей артвізіонер?
14. Болісне світосприйняття. Тяжіння до ірраціональності. Створення напруги. Експресія. Гротеск. Гіпертрофія образів. Шаленство кольору. Надконтраст. Про який широко знаний артнапрямок йдеться?
15. Історія мистецтва рясніє випадками, коли артоб'єкт спричинює неабиякий холівар, наприклад артоб'єкт «Голова бика», через який у 1944 р. сталися демонстрації. Хто артвізіонер? Як виглядав артоб'єкт?
16. Ці дві артвізіонерки зухвало, як на свій час, використали автівки у своїх артоб'єктах. Автопортрет Першої артвізіонерки в зеленому Бугатті (1925) вважається першим зображенням жінки за кермом, а Друга артвізіонерка вразила сучасників симультанним автотюнінгом. Хто Перша? Хто Друга?
17. Хто з британських артвізіонерок створила в 1996 році артоб'єкт «Автопортрет зі смаженими яйцями»?
18. Ця американська артвізіонерка була однією з найперших, хто увела до своїх квіткових (і не тільки них) артоб'єктів надмасштабований великий план. Ось як вона писала про квіти: «Ніхто по-справжньому не бачить квітку – по-справжньому! – тому що вона надто мала... Я напишу її величезною...» Хто ця артвізіонерка?
19. У 1911 році ця артвізіонерка перетворила на арт-об'єкт ковдрочку для свого новонародженого сина Шарля – артоб'єкт нині зберігається в Музеї сучасного мистецтва в Парижі. Хто ця артвізіонерка?
20. Ця американська артвізіонерка використовувала в арттворчості не лишень суперечливі образи, на кшталт квітів і кісток, пустель і хмарочосів, а й вкрай незвичні ракурси і кадрування. Хто ця артвізіонерка?

21. За словами Джона Леннона, він закохався в цю артвізіонерку, коли побачив її артінсталяцію. Для того, щоби роздивитися артекспозицію, Леннон, як й інші відвідувачі до нього, поволі здерся вгору ледь освітленою, розхитаною драбиною. Дістався верхньої сходинки, неквапом роззирнувся – і постеріг на стелі одне єдине слово. Слово було не прочитати – такими нерозбірливими і малими були літери. Тож Леннон хоч-не-хоч взяв у руку лупу, яка, до речі, була елементом експозиції. Слово виявилось коротким і простим, але так глибоко вразило Леннона, що він одразу прикипів душою творчині артінсталяції. Що це було за слово? Хто артвізіонерка?
22. Якому артоб'єкту кого з артвізіонерів, одного з засновників абстрактної скульптури, присвятив свій артоб'єкт «Діагональ 25 травня 1963 року» артвізіонер Ден Флавін? Опишіть артоб'єкт?
23. Арттворчість обох артвізіонерок – британської й мексиканської, – попри розділеність у часі, об'єднує те, що вони обидві надрішуче стирають кордони між своїм особистим життям і арттворчістю. Найпотаємніші й найзакритіші боки життя жінки і перша і друга артвізіонерки безоглядно перетворили на артоб'єкти. Хто ці дві артвізіонерки?
24. Хто з американських артвізіонерів другої половини XX ст. радикально локалізував матеріали для своїх артоб'єктів виключно люмінесцентними лінійними лампами-трубками стандартних розмірів, форм і кольорів?
25. У характеристиках артоб'єкта «LOVE» амер. артвізіонера Роберта Індіани і колірної моделі «RGB» є спільне. Що саме?
26. Цей американський артвізіонер започаткував перформанси, в яких для аналізу найрізноманітніших аспектів людського життя перформер почав радикально використовувати власне тіло, як-от у зазнімкованому перформансі «Торговельні марки» або зафільмованому перформансі «Мило та очі». Про кого з артвізіонерів йдеться?
27. Цей румунський артвізіонер, пропрацювавши місяць асистентом у майстерні Огюста Родена, пішов звідти зі словами: «Під великим деревом нічого не виросте». Хто цей безоглядний артвізіонер?
28. Артоб'єкти якого британського артвізіонера – це зображення коли простих, коли розсувних дверей у натуральну величину, виконані нашаруваннями блискучої глянсуватої промислової фарби?

29. Цей французький артвізіонер є представником постімпресіонізму (80-90 рр. XIX ст., але артвізіонери поч. XX ст. боготворили його арттворчість. Так, Анрі Матісс назвав його «подобою Бога», а Пабло Пікассо зауважив свого часу: «Він був нам мов батько». Про кого йдеться?
30. Пабло Пікассо – це насправді псевдонім. А як звучить повне ім'я цього знаного на весь світ іспанського і французького артвізіонера?
31. В одному зі своїх сучасних інтерв'ю американський артвізіонер Роберт Індіана згадав, що, коли для щорічної різдвяної листівки Музею сучасного мистецтва в 1965 році було обрали його артоб'єкт, то згодом з'ясувалося, що «це була найприбутковіша різдвяна листівка, яку коли-небудь публікував музей». Про який артоб'єкт мова?
32. Кого з американських артвізіонерок інша американська артвізіонерка Джуді Чікаго «запросила на гостину» у свою грандіозну інсталяцію «Звана вечерея» (1974 – 79), якою Чікаго вшанувала жіночий внесок в усі сфери культури, науки, воєнної справи та історію західної цивілізації? Застільна таця «запрошеної» артвізіонерки була стилізована під квітку з її артоб'єкту, а рушник-серветка під тацею символізував мольберт з полотном.
33. Ці дві артвізіонерки попри приналежність до різних культур – одна до мексиканської, інша – до американської, утім, були багато в чому схожі між собою. Так, наприклад, обидві рішуче «нехтували» панівною на той час жіночою модою – натомість кожна вбиралася у свій оригінальний спосіб (доказом слугують численні фото, особливо американки); обидві робили власну кар'єру, перебуваючи в шлюбі зі старшими, невірними і впливовими чоловіками-митцями. Хто ці дві артвізіонерки?
34. Широкий загал сприймає «Чорний квадрат Казимира Малевича, як самостійний артоб'єкт, утім він є складовою триптиху. Які ще два артоб'єкти, окрім «Чорного квадрата», утворюють триптих?
35. Якщо перший артвізіонер – український – лишень «натякнув», що його артоб'єкт гоже сприймати, як ікону, для чого під час виставки (1907) розмістив свій відомий згодом на весь світ арт-об'єкт не традиційно – на стіні, а в кутку, вважає, на покуті, де здавна вішали «ікони» східні слов'яни. Відтак інший артвізіонер – американський виразник світлового арту, – анітрохи не вагався і прямо назвав «Іконами» серію своїх артробіт (1961). Хто ці два артвізіонери?

36. Ця британська артвізіонерка обирала чільними експонатами для своїх артінсталяцій доволі несподівані речі, які якщо не обурювали, то збивали з пантелику консервативну публіку, як-от... намет. Хто ця артвізіонерка? Як вона назвала артінсталяцію з наметом?
37. Скільки імен людей містила артінсталяція «Всі, з ким я колись спала» (1995) брит. артвізіонерки Трейсі Емін?
38. Цей артвізіонер мав ліричний переклад для всіх кольорів своєї палітри. Наприклад, фіолетовий, був «звуком англійського різка, пастушої сопілки або глибокого низького тону дерев'яних інструментів (наприклад, фагота)», тоді як яскраво-червоний «дзвенить, як великий ріг, і схожий на грім барабанів». Хто цей артвізіонер?
39. Цю землю тепер іноді називають землею Джорджії О'Кіф, адже тут упродовж п'ятдесяти років артвізіонерка творила численні абстрактні пейзажі ущелин і скель, гір і річок. Про яку місцевість мова?
40. Американський. артвізіонер і британська артвізіонерка в різний час – відповідно в 1955 і 1999 роках – зробили чільними експонатами своїх артінсталяцій... ліжко. Хто вони, цей арт-візіонер і ця артвізіонерка?
41. Хоча цей артстиль розпочався як рух за реформу літератури з пишномовного маніфесту поета Філіппо Томмазо Марінетті із закликом облишити минуле в минулому і шукати нових форм вираження, артвізіонери активно заходилися шукати нових засобів вираження сучасності. Про який артстиль йдеться?
42. Свій артоб'єкт «Герніка» Пабло Пікассо виконав у ахроматичних кольорах, щонайменше, з двох причин. Що це за причини, якими керувався артвізіонер?
43. Попри те, що період панування в Парижі представників цього артстилю був порівняно короткий – з 1904 по 1908 рр. – він назавжди увійшов в артісторію. Упізнайте цей артстиль за його основними рисами: яскрава палітра, неприродні кольори, грубі мазки, колір використовують для вираження радості, декоративні поверхні.
44. Хто з артвізіонерів створив артоб'єкт «Румунська блузка», який ось уже більш, як століття надихає модельєрів на створення одягу за мотивами цього артоб'єкту?
45. Назва якого артоб'єкта українського артвізіонера Казимира Малевича «перегукується» з назвою відомої полтавської вишивки? Як називається ця решетилівська вишивка? А як – артоб'єкт?

46. Хто з відомих артвізіонерів глузливо називав артоб'єкти свого батька-художника картинами «з хутра та пір'я» і додавав: «У мистецтві треба бути здатним убити навіть власного батька». Чому син обрав таке порівняння? Що насправді означали його слова?
47. «У Парижі є лише одна людина, яка вміє одягатися, і це ...» Про кого з артвізіонерів, свого щирого приятеля, так казав Пабло Пікассо?
48. Хто з артвізіонерів сказав на початку ХХ ст.: «Що жахливіший цей світ, то абстрактніше мистецтво». Зазирніть в [інтерв'ю](#) з укр. артвізіонеркою Оксаною Федчишин і дізнайтеся, які українські реалії спонукали її процитувати ці слова швейцарсько-німецького артвізіонера?
49. Хто з артвізіонерів стверджував: «Справжня свобода – це не взаємна рівність, а взаємна рівноцінність. Формам і кольорам у мистецтві притаманні різні виміри й позиції. Але в цінності своїй вони рівні»?
50. Яка артвізіонерка, «матір американського модернізму», зауважила: «Колір – це одна з найбільших речей у світі, яка робить життя вартим того, щоб його прожити...»

Для нотаток

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ХІД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

БЛОК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #1

Проаналізуйте *візуальний контент*, презентований у 50 завданнях нижче, і сформулюйте попередні висновки про досвід сучасного мистецтва, коли форма й зміст розведені між собою, а артоб'єкти і артпроекти демонструють відсутність внутрішніх ознак приналежності до артсфери.

Завдання 1.1

Роздивіться уважно ілюстрацію (див. QR-код) з пікчербуку «Little People, Big Dreams: Jean-Michel Basquiat», яку намалював Лучано Лозано.

Зробіть припущення, артоб'єкт якого артвізіонера неквапом розглядає Жан-Мішель Баскія, коли дівчаком з матусею вкотре завітав до музею на Мангеттені?

Завдання 1.2

Один з цих представлених артоб'єктів (див. QR-код) – підробка артоб'єкта Піта Мондріана. Зможете визначити, де оригінал? Варіант А? Варіант В? Обґрунтуйте свій вибір.

Завдання 1.3

Роздивіться уважно обкладинку (див. QR-код) україномовного видання книги «Тіло веде лік. Як лишити психотравми в минулому» (2022) автора Бесселя ван дер Колка. Який артоб'єкт кого з французьких артвізіонерів було використано для ілюстрування обкладинки?

З'ясуйте, хто з артвізіонерів – Пабло Пікассо чи Анрі Матісс – визнав свою працю з ілюстрування книг особистою невдачею і навіть уникав тримати проілюстровані ним книги в себе вдома? А хто зробив правильні висновки з невдачі іншого і згенерував потужний ілюстративний ряд для книжкового видання, «фрагмент» якого поміщено на обкладинці книги «Тіло веде лік».

Завдання 1.4

Роздивіться уважно обкладинку (див. QR-код) україномовного видання книги «Чим ми займалися в ліжку. Історія ліжка і його вплив на біографії великих людей» (2019) авторів Брайана Фагана і Наді Дуррані. Який артоб'єкт якої артвізіонерки було використано для ілюстрування

обкладинки?

Завдання 1.5

По артоб'єкти кого з французьких артвізіонерів звернулися дизайнери за розробки на диво промовистого рекламного постеру (див. QR-код) для виробників оптики? Зверніть увагу, як «суголосно перегукуються» між собою дати під артоб'єктами і складан: «Придбайте окуляри, поки ще не запізно» («Buy eye-glasses before it's too late»), адже чимдалі в часі, то тим більш спрощеними стають натюрморти.

Завдання 1.6

Артпроекти якої американської артвізіонерки миттєво спадають на думку, коли бачиш пакування на кшталт пакування (див. QR-код)?

Завдання 1.7

Який артоб'єкт кого з артвізіонерів розташований на постері (див. QR-код)? Придивіться, в чому дизайнери «відступили» від оригінального артоб'єкта?

Завдання 1.8

Роздивіться уважно ілюстрацію (див. QR-код) Еріки Сальседо-Сайз з пікчербука «Little People, Big Dreams: Georgia O'Keeffe».

Поміркуйте, яка з трьох наведених нижче цитат Джорджії О'Кіф найбільше, на Ваш погляд, «суголосна» з наведеною ілюстрацією?

ЦИТАТА ПЕРША. Кожну хвилину свого життя я була страшенно налякана, але ніколи не дозволяла цьому зупинити мене...

ЦИТАТА ДРУГА. Ніхто, насправді, не бачить квітку – насправді! – тому що вона надто мала...

ЦИТАТА ТРЕТЯ. Щоби створити власний світ у будь-якому виді мистецтва, потрібна неабияка мужність...

Завдання 1.9

На вашу думку, який колір укриває найбільшу площину поверхні в артоб'єкті нідерландського артвізіонера Піта Мондріана «Композиція з великою червоною площиною, жовтим, чорним, сірим і блакитним кольорами» (див. QR-код) (1921)?

А який колір уміщений у найбільший за розмірами кольоровий блок?

Завдання 1.10

Яка стаття з французької газети L'Humanité від 28 квітня 1937 р. (див. QR-код) про яку подію так сильно вразила артвізіонера, що він уже в травні цього року представив широкому загалу артоб'єкт, який створив виключно в сірих, чорних та білих тонах?

Про кого з артвізіонерів йдеться? Як артвізіонер назвав свій артоб'єкт? Скільки тижнів знадобилося артвізіонерові, щоби написати це доволі велике полотно – заввишки 3,5 метри і завдовжки 7.8 метрів? Як сучасники артвізіонера поставилися до цього артоб'єкта?

Завдання 1.11

Роздивіться уважно автопортрет артвізіонерки Фріди Кало «Автопортрет уздовж лінії кордону між Мексикою та Сполученими Штатами» (див. QR-код) (1932).

На ньому артвізіонерка в рожевій сукні розділяє похмурий краєвид американської промисловості праворуч і стародавні мексиканські руїни ліворуч.

З мексиканського боку серед інших рослин паростяться кілька квіток аріземи. Ця квітка не є корінною для Мексики. Утім Фріда Кало зобразила не одну, а навіть три аріземи, до того ж у процесі свого зростання – і це не випадковість.

У такий спосіб мексиканська артвізіонерка склала шану американській артвізіонерці, з якою вона щиро заприятелювала під час відвідин США і яка два роки тому створила артсерію з цією квіткою. Хто ця американська артвізіонерка?

Завдання 1.12

У 2008 році сучасна британська артвізіонерка в головній ролі, як замовниця, і фотографія Мері Маккартні, як виконавиця, влаштували стилізовану фотозйомку, під час якої британська артвізіонерка вдалася до подоби відомої мексиканської артвізіонерки XX ст. (див. QR-код). Тут властивий для мексиканської артвізіонерки яскравий макіяж, національний стрій, прикраси і ліжко, де змучена хворобою мексиканська артвізіонерка коротала тижні, а коли й місяці.

Британська артвізіонерка не випадково асоціює себе зі мексиканською артвізіонеркою. У їхній творчості справді чимало спільного: мексиканська – перша ікона фемінізму в мистецтві XX століття, тоді як британська – чи не головна артфеміністка сучасності. Але і перша і друга, попри розрив у часі і геть різні підходи до вибору артматеріалів й арттехнік, обидві будували свій арт, ґрунтуючись на подіях з власного життя. Хто зображений на фото? До подоби кого вона вдалася?

Завдання 1.13

Артвізіонер XX ст. Анрі Матісс гадки не мав, що його артоб'єкт – картина «Мавританка з піднятими руками», яку він створив у 1923 р., через 80 років, у 2003 році, надихне вже амер. артвізіонера, і він створить у XXI ст. омаж – данину поваги Анрі Матіссу. Йдеться про артоб'єкт «Захід сонця в стилі ню з одаліскою Матісса» («Sunset Nude with Matisse Odalisque») (див. QR-код).

Хто був цей американський артвізіонер?

Завдання 1.14

З-поміж усіх кольорів цей нідерландський арт-візіонер чи не найбільше НЕ любив зелений колір. Він будь-що уникав цього кольору у своїх артпроектах. Проте це завадило іншому артвізіонеру – американцю, яскравому представнику світлового мистецтва (light art) – присвятити як омаж нідерландському артвізіонеру свій артоб'єкт з промовистою назвою «Зелень перетинає зелень ([артвізіонеру], якому бракувало зелени») (див. QR-код) (1966). Про якого нідерландського артвізіонера йдеться?

До речі, глядачі все-таки могли бачити зелений колір на артоб'єктах нідерландського артвізіонера. Як це можливо, спитаєте Ви? Пояснення на диво просте, якщо пригадати колірну теорію, зокрема, в її частині додаткових кольорів. Про яке саме колірне явище йдеться?

Завдання 1.15

Це полотно іспанського митця XVII ст. артвізіонер Пабло Пікассо інтерпретував у 1957 р. аж 58 разів! (див. QR-код)

До речі, через 16 років інший артвізіонер – Річард Гамільтон створив власну варіацію цього полотна як омаж – данину поваги вже Пабло Пікассо на його 90-річчя.

Хто цей іспанський митець XVII ст., який надихнув артвізіонерів XX ст. – Пабло Пікассо і Річарда Гамільтона?

Завдання 1.16

Перед Вами документальне фото з виставки Казимира Малевича (див. QR-код). Придивіться, артвізіонер розташував свій артоб'єкт «Чорний квадрат» не на стіні, як інші артоб'єкти, а деінде. Де саме?

Ось так, сміливо, ризиковано, навіть зухвало Казимир Малевич умовно оголосив супрематизм новою... Чим саме артвізіонер оголосив через «Чорний квадрат» супрематизм?

Завдання 1.17

Хто з амер. артвізіонерів, представник руху «поп-арт», створив у 1988 р. артоб'єкт «Моніка сидить з Мондріаном» («Monica Sitting with Mondrian») (див. QR-код) як своєрідний омаж – данину поваги Піту Мондріану?

Попри ескізний вигляд, матеріалом для картини слугує метал, який згодом був заповнений фарбою. Сам артвізіонер такі артоб'єкти називав «алюмінієвими дудлами». Під час свого дебюту з артсерією «Металеві малюнки» ці непересічні артоб'єкти викликали неабияке захоплення. Зокрема, куратори з музею Вітні написали артвізіонеру особисто, щоби запитати, чому він назвав свої роботи малюнками, а не скульптурами. У разі, якщо Вам цікаво дізнатися, що на це відповів артвізіонер, читайте [ТУТ](#).

Завдання 1.18

Широкий загал часто-густо асоціює артвізіонера з одним артстилем. З яким артстилем, приміром, пов'язують французького артвізіонера Анрі Матісса? Утім завжди цікаво спостерігати, як артвізіонер експериментує з різними стилями, поки знайде «свій» стиль, який, власне, стане «артвізитівкою» митця.

Артоб'єкти ліворуч зображують одну й ту саму споруду – Собор Нотр-Дам, але Матісс створив їх у різні роки й у різних артстилях (див. QR-код). В якому артстилі зліва направо написаний кожний з артоб'єктів?

Завдання 1.19

Коло якого артоб'єкта ретельно заходжуються робітники біля зали засідань Ради Безпеки ООН (див. QR-код)?

Хто відтворила цей артоб'єкт? Коли? З якої причини? На чие прохання? В якій техніці? Скільки кольорів вовняної пряжі задіяла артвізіонерка? А скільки мотків? У разі, якщо Вам цікаво дізнатися відповіді на ці й інші питання, шукайте [ТУТ](#).

Завдання 1.20

Хто з артвізіонерів створив цей артоб'єкт (див. QR-код)? В якому році? Як артдослідники творчості цього артвізіонера характеризують цей період: як надзвичайно продуктивний чи навпаки – контпродуктивний? Де в момент створення артоб'єкта перебував артвізіонер? Яку назву здобув артоб'єкт? Кого зобразив артвізіонер в образі чоловіка? Жінки? Зробіть припущення, чому артвізіонер зробив домінантним саме синій колір? Як ви вважаєте, що зобразив артвізіонер на стіні? Вікно? Картину? Вам не здається, що піжама чоловіка схожа на робу в'язня, правда ж? Що цим хотів сказати артвізіонер? Який елемент артоб'єкта створює візуальний зв'язок між двома персонажами? У разі, якщо Вам цікаво дізнатися відповіді на ці й інші питання, шукайте [ТУТ](#).

Завдання 1.21

Хто з артвізіонерок створила ілюстрації до двометрової книжки-складачки фр. поета Блеза Сандрара «Транссибірський експрес» (див. QR-код)?

Це був її перший експеримент як ілюстраторки авангардної поезії. На двадцяти двох панелях вона імітувала нескінченну подорож Сибіром. Це видання стало сенсаційним у мистецькому Парижі. Нині примірники книжки як витвір мистецтва зберігають у найвідоміших музеях та бібліотеках світу: Музеї Вікторії й Альберта в Лондоні, лондонській галереї Tate Modern, Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Швейцарській національній бібліотеці.

Шість фото унизу – це перевидання «Транссибірської прози» в 2020 р. видавництвом «Two Hands». Ілюстрації розфарбовані вручну Кітті Мар'ятт (Kitty Maryatt).

Завдання 1.22

Артоб'єкти кого з сучасних британських артвізіонерів надихнули засновницю і креативну директорку італійського модного бренду Марні (Marni) Консуело Костільйоні (Consuelo Castiglioni) на створення капсульної колекції футболок «Осінь/Зима 2010–2011» (див. QR-код)?

Завдання 1.23

Напередиво барвисті артоб'єкти кого з артвізіонерок надихнула іт. модельєра Фаусто Пульізі (Fausto Puglisi) на створення колекції одягу «Осінь/Зима 2014–2015» (див. QR-код)?

Завдання 1.24

Хто з артвізіонерів створив у 1913 р. артоб'єкт «Корови (Картина з коровами I)» (див. QR-код)?

Цей артвізіонер практикував повносілі барвисті поєднання. Для цього він раз-у-раз «селів» контрастні додаткові кольори один коло іншого. Тому здається, що, розміщені поруч, вони (ці кольори) мов «кричать» чи то пак «ревуть». Скільки усього розрізняють пар додаткових кольорів? Скільки з цих пар Ви бачите конкретно на цій картині? Назвіть кольори з цих пар.

Завдання 1.25

У пікчербуку «Крізь вікно», присвяченому артвізіонерові Маркові Шагалу, ілюстраторка Марі Гранпре створила розгорт, де артвізіонер зображений у колі трьох інших артвізіонерів (див. QR-код). Зможете упізнати, де хто?

Чи є серед артвізіонерів представник експресіонізму? Фовізму? Кубізму? Хто це? Чи є серед артвізіонерів той/ті, кого нелегко класифікувати за приналежністю до конкретної арттеції? Є? Хто він/вони?

Завдання 1.26

Упізнаєте на цифровому живописі (див. QR-код) двох артвізіонерів і артвізіонерку? Хто вони? Зможете пригадати цікаві вислови цих артвізіонерів і артвізіонерки, що вам припали до душі і тому добре запам'яталася? Як-от у прикладі нижче?

📖 Єдине геніальне відкриття XX століття — це скотч», — запевняв свого часу Піп Мондріан. Скотч було винайдено 1925 року, і це дійсно змінило життя артвізіонера на краще. Завдяки появі скотчу формувати лінії і з'єднувати площини стало легше — «трапчасті» композиції артвізіонера ускладнювалися і вдосконалювалися.

Завдання 1.27

З огляду на те що популярна книга «Як загубишся в музеї...» — це не просто книга про сучасне мистецтво, а ще й цікавезна гра-мандрівка сучасним мистецтвом, її авторка та ілюстраторка Луїса Вера включила до книги ні багато ні мало сім артлабіринтів. Кожний з цих лабіринтів вона присвятила конкретному артнапрямку.

Проаналізуйте дизайн артлабіринту (див. QR-код) і зробіть припущення, який саме артнапрямок тримала на думці пані Луїса, коли опрацьовувала цей лабіринт?

Завдання 1.28

Упізнаєте на цифровому живописі (див. QR-код) двох артвізіонерок і артвізіонера? Хто вони? Зможете пригадати цікаві вислови цих артвізіонерок і артвізіонера, що вам припали до серця і твердо закарбувалися в пам'яті? Як-от у прикладі нижче?

📖 «Мені здається, це так безглуздо, коли люди хочуть бути щасливими. Щастя занадто миттєве — ви радієте одну мить, а потім знову починаєте думати. Інтерес — ось що найважливіше в житті. Щастя тимчасове, а інтерес постійний», — стверджувала Джорджія О'Кіф. Пригадуєте, ще три її цитати було наведено раніше — у завданні 1.8.

Завдання 1.29

З огляду на те що популярна книга «Як загубишся в музеї...» — це не просто книга про сучасне мистецтво, а ще й захоплива гра-мандрівка сучасним мистецтвом, її авторка та ілюстраторка Луїса Вера включила до книги ні багато ні мало сім артлабіринтів. Кожний з цих лабіринтів вона присвятила конкретному артнапрямку.

Проаналізуйте дизайн артлабіринту (див. QR-код) і зробіть припущення, який саме артнапрямок тримала на думці пані Луїса, коли опрацьовувала цей лабіринт?

Завдання 1.30

Упізнаєте на цифровому живописі (див. QR-код) двох артвізіонерів? Хто вони? Зможете пригадати цікаві вислови цих артвізіонерів, що ви особисто уподобали і легко запам'ятали? Як-от у прикладі нижче?

«Діяти — ось секрет успіху», — був твердо переконаний Пабло Пікассо. Він також додавав: «Відклади щось на завтра — і воно зникне, нездійснене і забуте», — і пояснював: «Тільки відкладене до завтра ти охоче залишиш вмирати не зробленим». Схоже, у наш час, коли багато хто з нас потерпає від прокрастинації, ці слова актуальні.

Завдання 1.31

З огляду на те що популярна книга «Як загубишся в музеї...» — це не просто книга про сучасне мистецтво, а ще й повна пригод гра-мандрівка сучасним мистецтвом, її авторка та ілюстраторка Луїса Вера включила до книги ні багато ні мало сім артлабіринтів. Кожний з цих лабіринтів вона присвятила конкретному артнапрямку.

Проаналізуйте дизайн артлабіринту (див. QR-код) і зробіть припущення, який саме артнапрямок тримала на думці пані Луїса, коли опрацьовувала цей лабіринт?

Завдання 1.32

Чиказький художній інститут (The Art Institute of Chicago, USA) для привернення уваги широкого загалу до арткампанії, присвяченій цьому артвізіонерові, замовив у дизайнерів рекламної агенції Leo Burnett у березні 2013 року літерну артінсталяцію (див. QR-код). Проаналізуйте фото з нею і зробіть висновок, кому з артвізіонерів присвячена ця артінсталяція?

Завдання 1.33

Це була на диво успішна арткампанія рекламної агенції DDB Brazil (2011 р.) для клієнтів KitchenAid та Whirlpool. Слоган «Упродовж 92 років кулінарія була для нас мистецтвом» («For 92 years, cooking has been art for us») надихнув дизайнерів об'єднати концепції мистецтва та кулінарії. Серед розмаїття арттечій за останні 92 роки вони обрали шість артнапрямків і відповідно запропонували брендам KitchenAid та Whirlpool шість медіаактивів.

По чию, таку самобутню, упізнавану з першого погляду манеру якої артвізіонерки вдалися дизайнери, коли працювали над дизайном цього медіа-активу (див. QR-код)? Який з її артоб'єктів припав до серця особисто вам?

Завдання 1.34

Фотограф Лі Міллер зазнимкував двох артвізіонерів, щирих друзів, які удвох стояли біля витоків однієї з найпотужніших арттечій в європейському і світовому мистецтві (див. QR-код). Це був унікальний в артисторії «альянс» – напередиво плідний союз двох заповзятих особистостей, двох потужних інтелектів (пригадуєте українське: «Одна голова добре, а дві – краще»), двох творчих енергій.

Поміркований і стриманий француз та загонистий і вибуховий іспанець. Хто вони, ці два славнозвісні артвізіонери? «Батьками-засновниками» якої арттечії вони є?

Завдання 1.35

Які два артоб'єкти кого з артвізіонерів надихнули студентів-дизайнерів рекламної школи «S.I. Newhouse School of Public Communications» створити для замовника – Музею сучасного мистецтва (Museum of Modern Art (MoMA)) ці два медіаактиви (див. QR-код)?

Зважте на таке. У брифі замовника було зазначено, що відвідувачам музею набридло пасивне споглядання старовинного мистецтва у вигадливих золотих рамах – натомість вони (відвідувачі) прагнуть здобути живий досвід перегляду. Відповідно медіаактиви мають наочно переконати широкий загаль, що артоб'єкти в Музеї сучасного мистецтва по-справжньому створюють такий живий досвід перегляду.

Завдання 1.36

Спробуйте визначити, які три артоб'єкти (як вони називаються) кого з артвізіонерів надихнули дизайнерів за розробки дизайну текстильних принтів для наплічників (див. QR-код)?

Завдання 1.37

Турецький митець і графічний дизайнер Ертан Атай (Ertan Atay,) започаткував інтригуй-проект «Обличчя поза часом» («Timeless Faces Series»), в якому він створює унікальні колажі з персонажів картин відомих митців і світлин популярних представників сучасної поп-культури.

Наприклад, у цьому колажі-дуєті (див. QR-код) пан Ертан філігранно обіграв схожість між обличчями данського актора і музиканта Класа Каспера Банга (Claes Kasper Bang) (зіграв графа Дракулу в фільмі «Дракула» (2020)) і знаного на весь світ артвізіонера («Автопортрет», 1910 р.) Упізнали артвізіонера? Хто це?

Завдання 1.38

Який артоб'єкт кого з артвізіонерів надихнув дизайнера Неманья Драгойловича (Nemanja Dragojlovic), дизайнера сербської рекламної школи «Filum», створити в 2007 р. для замовника Europlakat цей медіаактив (див. QR-код) у рамках друкованої кампанії для індустрії відпочинку та дозвілля? Зможете пригадати реакцію широкого загалу на цей артоб'єкт, коли він у 1944 р. був уперше виставлений у Паризькому автомобільному салоні разом з іншими 78 роботами артвізіонера?

Завдання 1.39

Графічні дизайнери рекламної агенції Wyler Werbung у 2005 р. створили експресивну рекламу (див. QR-код) для бренда Kraft Els AG (його суббренда Art Logistics World-wide) у Швейцарії.

Слоган і візуал на цьому рекламному постері утворили чудовий тандем, адже слоган «Fine art stays fine when we ship it» звучить у рази більш переконливо за супроводу такого візуалу. Ще б пак! Адже цей візуал промовисто демонструє кураторам, як нерозважливо вони ризикують, якщо «доручать» доставку артоб'єктів комусь іншому, а не Art Logistics Worldwide.

Артоб'єкт кого з артвізіонерів «зруїнено» на рекламному постері?

Завдання 1.40

Графічні дизайнери естонської рекламної агенції Watson&Watson/Y&R у 2007 р. створили фешенебельну рекламу (див. QR-код) для торгового центру з мистецьким центром у Таллінні в рамках рекламної кампанії «Supreshopism».

Який відомий на весь світ артоб'єкт кого з артвізіонерів «з подачі» дизайнерів «обернувся» на елегантний чорний кулон (див. слоган: SUPRESHOPISM No. 58 «Black Pendant»)?

Завдання 1.41

Як ви гадаєте, кому з артвізіонерів Google присвятив ці три артдудли (див. QR-код)? Хто перший артвізіонер? Другий? Третій? А здужаєте пригадати назви семи артоб'єктів, які «замешкали» замість шести літер усередині третього артлоготипа Google?

Завдання 1.42

Фантастична весняно-літня колекція 2020 дизайнерського бренду Москіно (Moschino) від Джеремі Скотта (Jeremy Scott) своїми темами, кольорами і принтами за мотивами картин артвізіонера викликала справжній фурор. Відвідувачі модного показу не забарилися «охрестити» показ «живою художньою галереєю». А в соцмережах притомом заходилися розгадувати, який саме артоб'єкт надихнув креативного директора Джеремі Скотта на створення того чи іншого строю, плаття, аксесуару.

Як називається артоб'єкт, який «зв'язали» зі строєм на фото (див. QR-код)?

📖 Мені подобається, що він [Пікассо] бере портрет іншого художника і робить його портрет. Це надихнуло мене на створення одягу, напхненого живописом. Це дуже пост-пост-модерн! Але я думаю, що саме так працює візуальний світ. З аудіо люди створюють нове звучання, і це змінює шлях музики, тому що люди насолоджуються нею і реагують на неї. Це природний розвиток того, якими ми є як люди і як творчі особистості. (З [інтерв'ю](#) з Джеремі Скоптом, дизайнером колекції Весна – Літо 2020)

Завдання 1.43

Дивовижна весняно-літня колекція 2020 дизайнерського бренду Москіно (Moschino) від Джеремі Скотта (Jeremy Scott) своїми темами, кольорами і принтами за мотивами картин артвізіонера викликала справжній фурор. Відвідувачі модного показу не забарилися «охрестити» показ «живою художньою галереєю». А в соцмережах притомом заходилися розгадувати, який саме артоб'єкт надихнув креативного директора Джеремі Скотта на створення того чи іншого строю, плаття, аксесуару.

Як називається артоб'єкт, який «зв'язали» з сукнею на фото (див. QR-код)?

📖 Як творчість Пікассо надихнула мене на створення колекції? Я намагався взяти від нього поєднання речей, які мені подобаються, і підштовхнути себе до творчості. Наприклад, давайте зробимо це плече вищим за інше на 10 дюймів! Давайте створимо цю абстракцію суконь, і будемо надихатися його кольоровою палітрою і яскравістю, а також його дитячими якостями. Мистецтво полягає в тому, щоб мати свободу не турбуватися про те, щоб речі виглядали реальними, впізнаваними чи симетричними. Я відчуваю, що багато мистецтва до нього, і навіть на початку його кар'єри, було дуже буквальним. Фотографія тільки зароджувалася, тож все ще існував реалізм, намагання створити щось «точне», замість того, щоб просто виразити щось. (З [інтерв'ю](#) з Джеремі Скоптом, дизайнером колекції Весна—Літо 2020)

Завдання 1.44

Цей артвізіонер створював зображення птахів на своїх артоб'єктах одним вільним порухом руки, не випадково усі вони мають характерні упізнавані абрисы.

Фр. кутюр'є Ів Сен-Лоран (Yves Saint Laurenta (ще YSL)) спроектував абрисы і крила комірця-птаха вечірньої сукні в пропорціях, яких дотримувався артвізіонер, а вишиті бісером деталі нагадують рублені кубістичні мазки пензля артвізіонера (див. QR-код).

Пташиними образами кого з артвізіонерів надихався фр. кутюр'є за моделювання комірця-птаха цієї сукні?

Завдання 1.45

Бриф проекту «Артмаска» чільною вимогою містив меседж «Поширюйте мистецтво, а не вірус». Графічні дизайнери опрацювали барвистий дизайн для тканинних масок і чорно-білий – для пакування масок (це портрети відомих художників і фрагменти їхніх широко знаних артоб'єктів) (див. QR-код). Як результат, власники масок зможуть поширювати мистецтво в два способи – через демонстрацію артпринтів кольорових масок і через розфарбовування стилізованого під розфарбовки чорно-білого артпакування. Хто з артвізіонерів зображений на пакуванні першим? Другим? Третім?

Завдання 1.46

Коли ви бачите обкладинку ман'ї з такою назвою – «Блакитний період» (див. QR-код), який артвізіонер миттєво спадає на думку? Які ще періоди, окрім блакитного, виокремлюють у творчості цього артвізіонера?

Завдання 1.47

На усіх цих чотирьох артоб'єктах зображений один і той самий об'єкт – дерево (див. QR-код). Якщо перше дерево упізнається, що називається, з першого погляду, друге в принципі також, то третє, якщо не знати, що на картині зображене дерево, треба буде постаратися, аби вгадати. Щодо четвертого – візуальні конотації дерева годі розпізнати. Так змінився стиль цього артвізіонера.

Про якого артвізіонера йдеться? Хто починав малювати під впливом голландських пейзажистів-романтиків XVII ст., а далі розвинувся як потужний артвізіонер-абстракціоніст?

Завдання 1.48

Хто з французьких артвізіонерів присвятив цей свій артоб'єкт Моні Лізі (Джоконді) і назвав його «Мона Ліза з ключами» (див. QR-код)?

📖 Артвізіонер розповідав: «Я намалював купу ключів на полотні... Мені потрібно було щось абсолютно протилежне ключам... Що я бачу в вітрині крамниці? Листівку з Моною Лізою! Я одразу зрозумів: це те, що мені потрібно, що могло б ще більше контрастувати з ключами? Тож я намалював Мону Лізу на своєму полотні. Потім я додав банку сардин. Це створило різкий контраст. Це картина, яку я залишаю собі, я її не продаю». Джерело: la joconde aux clés

Завдання 1.49

Видавництво «Ammonite Press» започаткувало в 2019 р. книжкову серію «BIO-GRAPHIC». Особливістю книг цієї серії є те, що біографічні факти в ній проілюстровані за допомогою інфографіки.

Проаналізуйте інфографіку про розпорядок дня артвізіонера Пабло Пікассо (див. QR-код). З'ясуйте, Пабло Пікассо був «совою» чи радше «жайворонком»? Скільки годин він відводив на працю? На сон? Він був працестійкий? Чи, навпаки, швидко втомлювався від роботи?

Порівняйте розпорядок дня Пабло Пікассо з аналогічними інших артвізіонерів (див. QR-код). Хто з п'яти артвізіонерів мав схожий розпорядок дня?

Завдання 1.50

Стисло (1–2 реченнями) охарактеризуйте наведені на рисунку (див. QR-код) елементи типографіки Пікассо.

Для нотаток

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #2**

Дослідіть художньо-літературний і нон-фікшн контент, презентований у 16 завданнях нижче, і сформулюйте попередні висновки про тенденції і перспективи створення нового досвіду читання в широкого загалу через активне і широке залучення артконтенту XX – XXI ст. до сьогочасного художньо-літературного і нон-фікшн творчопису.

ЗАВДАННЯ 2.1

Дослідіть способи, в які авторка Валентина Кирилова в тексті своєї книжки для дітей «Коні та портрет мого дядька» (див. QR-код) апелює до життя і творчості арт-візіонерки XX – XXI ст. Соні Делоне та її артоб'єктів і артпроектів. Аргументуйте висновки, яких ви дійшли.

ЗАВДАННЯ 2.2

Дослідіть способи, в які автор Сергій Кіянченко в тексті своєї книжки для дітей «Майстер ключів» в оповіданні «В музеї» (див. QR-код) апелює до відомого артоб'єкта – «Чорного квадрата».

Аргументуйте висновки, яких ви дійшли.

ЗАВДАННЯ 2.3

Дослідіть способи, в які автор Іван Малкович у тексті своєї книжки для дітей «Ліза та її сни» (див. QR-код) апелює або до життя і творчості артвізіонерів, зокрема, XX – XXI ст., та безпосередньо до їхніх артоб'єктів.

Аргументуйте висновки, яких ви дійшли.

ЗАВДАННЯ 2.4

Дослідіть як автор Вілл Гомперц у тексті своєї книжки «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі» (див. QR-коди) характеризує творчість артвізіонера XX – XXI ст. і його артоб'єкт.

Який факт з характеристики артвізіонера ви розцінили як цікавий? Можливо, неочікуваний?

ЗАВДАННЯ 2.5

Дослідіть способи, в які автор Мирослав Дочинець в тексті своєї книжки «Різнотрав'я. Гербарій саду життя» (див. QR-код) витлумачує життя і творчість артвізіонерів XX – XXI ст., їхні артоб'єкти. Ви згодні з авторською інтерпретацією? Ні? Обґрунтуйте, з чим саме ви не погоджуєтесь?

Завдання 2.6

Дослідіть способи, в які англ. автор Джуліан Барнс (Julian Patrick Barnes), представник літератури постмодернізму, лауреат Букерівської премії (2011), у тексті своєї книжки про композитора Дмитра Шостаковича «Шум часу» (The Noise of Time (2016)) (див. QR-код) витлумачує життя і творчість артвізіонера Пабло Пікассо, його артоб'єкт. Ви згодні з авторською інтерпретацією? Ні? Обґрунтуйте, з чим саме ви не погоджуєтеся?

Завдання 2.7

Дослідіть факти, які амер. автор Майлз Дж. Юнгер (Miles J. Unger), в тексті своєї книжки «Пабло Пікассо. Живопис, що шокував світ» (Picasso and the Painting That Shocked the World) (див. QR-код) наводить про життя і творчість артвізіонера XX – XXI ст. Ви знали про ці факти? Ні? Чи вплине знання цих фактів на ваше ставлення до Пабло Пікассо? Так? Як саме?

Завдання 2.8

Дослідіть факти, які амер. автор Майлз Дж. Юнгер (Miles J. Unger), в тексті своєї книжки «Пабло Пікассо. Живопис, що шокував світ» (Picasso and the Painting That Shocked the World) (див. QR-коди) наводить про життя і творчість артвізіонера XX – XXI ст. Ви знали про ці факти? Ні? Чи вплине знання цих фактів на ваше ставлення до Пабло Пікассо? Так? Як саме?

Завдання 2.9

Дослідіть способи, в які автор Джеррі Сольц у тексті своєї книжки «Як стати митцем. 60 практичних порад» (див. QR-код) розвиває думку Пабло Пікассо про те, що «мистецтво – це брехня, що говорить правду». Ви згодні з авторською інтерпретацією? Ні? Обґрунтуйте, з чим саме ви не погоджуєтеся?

Завдання 2.10

Дослідіть як автор Джеррі Сольц у тексті своєї книжки «Як стати митцем. 60 практичних порад» (див. QR-код) розкриває, як різні взаємини з межами артоб'єктів таких артвізіонерів, як Пабло Пікассо і Анрі Матісс формували композиційну стилістику першого і другого. Якій взаємини з межами склалися у вас за занять живописом і малюнком?

Завдання 2.11

Дослідіть як автор Джеррі Сольц у тексті своєї книжки «Як стати митцем. 60 практичних порад» (див. QR-код) на прикладі аналізу технік артвізіонерів розмірковує, що іноді свою незграбність, наприклад, у малюванні, якщо її не уникнути, можна (і треба) зробити своєю перевагою. Ви згодні з автором? Ні? Аргументуйте.

Завдання 2.12

З'ясуйте, що має на увазі автор Джеррі Сольц, коли в тексті своєї книжки «Як стати митцем. 60 практичних порад» (див. QR-код) палко закликає вивільнити внутрішню Джорджію О'Кіфф?

Завдання 2.13

Дослідіть, як автор Вілл Гомперц у тексті своєї книжки «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі» (див. QR-код) характеризує творчість артвізіонера Пауля Клее і, його артоб'єктів. Який факт з характеристики артвізіонера ви розцінили як цікавий? Можливо, як неочікуваний?

Завдання 2.14

Дослідіть, як автор Вілл Гомперц у тексті своєї книжки «Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі» (див. QR-код) характеризує творчість артвізіонера Піта Мондріана і його артоб'єкти. Який факт з характеристики артвізіонера ви розцінили як цікавий? Можливо, як неочікуваний?

Завдання 2.15

З'ясуйте, в чому полягав артпроект перформансера Віто Аккончі. Для цього ознайомтеся із описом цього перформансу, наведеному Роуз Лі Голдберг (RoseLee Goldberg) в її книзі, яку вона присвятила «найбільш авантюрному мистецтву двадцятого століття» [за Робертом Розенблюмом]: «Мистецтво перформансу: Від футуризму до сьогодення» (Performance Art: From Futurism to the Present) (див. QR-код). Перформансом Віто Аккончі захопився в зрілому віці. А починав кар'єру? Як хто?

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #3**

У третьому блоці лабораторних завдань у вас є можливість здобути три бали з п'яти балів, передбачених у лабораторній роботі 1–2.

- Здобуваєте один бал за перемогу в інтерактивній грі «Артбатл».
- Здобуваєте + два бали за виступ зі сконструйованим арт-повідомленням з чотирма конструктивами в творчій вправі «Артповідомлення».

Завдання 3.1

Здобудьте перемогу^(перший один бал з 5 балів) в інтерактивній грі «АРТбатл».

СЦЕНАРІЙ АРТБАТЛУ

1. Визначаються два учасники артбатлу.
2. Два учасники артбатлу по черзі в пришвидшеному темпі в довільному порядку називають імена і прізвища артівізіонерів як з 1^{ої} артдесятки, так і з 1^{ої} артдесятки+.
3. З двох учасників артбатлу виграє один учасник артбатлу – той, хто назвав ім'я і прізвище артівізіонера після іншого учасника, тоді як попередній учасник назвати не може.

У артбатлі тільки один учасник здобуде перемогу і бал, інший – програє.

Коли постає НЕБЕЗПЕКА ПРОГРАШУ і як її уникнути?

- 🐞 Учасник артбатлу у відповідь на варіант іншого учасника «німує» більш, як три секунди поспіль. Мовчати – це хибна програтна стратегія. Як не припуститися цієї поразки? Варто заздалегідь потренуватися в запам'ятовуванні імен і прізвищ артівізіонерів, щоби їх легко пригадувати.
- 🐞 Учасник артбатлу назвав ім'я і прізвище артівізіонера, які вже прозвучали за цього артбатлу. Як не припуститися цієї поразки? Бути уважним – під час артбатлу тримати на думці імена і прізвища, які були названі, щоби не проказувати їх вдруге.

- ✎ Учасник артбатлу припустився помилки в імені і/або прізвищі артвізіонера, приміром, сказав «Франц Леже». Тут «Франц» – це ім'я Франца Марка, достоту ім'я Леже – не «Франц», а «Фернан». Як не припуститися цієї поразки? Намагатися не просто запам'ятати імена і прізвища, а з'ясувати коло інтересів артвізіонера, Приміром, якщо ви за підготовки дослідите арт-об'єкти Фернана Леже і Франца Марка, ви навряд и «переплутаєте» імена і прізвища – настільки різною є артспадщина цих двох артвізіонерів.

Як вже було сказано вище, перемогу в АРТбатлі не здобути без твердого запам'ятовування імен і прізвищ артвізіонерів.

- 📖 В свою чергу, для того, щоби імена і прізвища твердо запам'яталися, варто ~~тричі, чотири рази~~, багато разів (кількість разів у кожного, хто тренуватиметься, своя, але достеменно, що це не один раз) попрацювати в застосунках – спеціально розроблених лайф'гаках для тренування твердого запам'ятовування артвізіонерів і їхніх артоб'єктів – настільки твердого, що навіть напружені часові обмеження гри АРТбатл не стануть на заваді миттєвому пригадуванню.

Артвізіонери
з 1^{ої} артдесятки

Артвізіонери
з 1^{ої} артдесятки+

Артоб'єкти артвізіонерів
з 1^{ої} артдесятки+

Артоб'єкти артвізіонерів
з 1^{ої} артдесятки+

Завдання 3.2

Сконструювати артповідомлення з чотирма конструктивами (за Джуліет Еріксон)

Алгоритм (4 кроки)

- 1 крок. Визначити свою аудиторію як аудиторію дизайнерів (конкретизувати склад: Дизайнери-практики? Не Дизайнери-практики? Майбутні дизайнери – здобувачі ЗВО (бакалаври, магістри, аспіранти)? Учнівська молодь, яка цікавиться дизайном? Хто саме?)

- 2 КРОК.** Сконструювати своє артповідомлення, яке складатиметься з чотирьох частин, де кожна частина – це відповідь на питання (зверніть увагу – питальні слова на початку питань різняться між собою: «Чого?..», «Чому?..», «Хто?..», «Яка?..») одного з чотирьох конструктивів у визначеній (порушувати яку не варто) послідовності (плюс другий один бал з 5 балів).

Чотири конструктиви артповідомлення (за Джуліет Еріксон)

Конструктиви – це чотири питання у встановленій послідовності:

1 конструктив	Чого Ви хочете?
2 конструктив	Чому Ви цього хочете?
3 конструктив	Хто підтверджує, що це так?
4 конструктив	Яка конкретно значимість
артповідомлення
для тих, хто його слухає?

- 3 КРОК.** Після завершення написання тексту артповідомлення перевірити, щоби ваші відповіді на кожне питання-конструктив були ясними – як показує практика, найбільшу складність становить останнє (четверте) питання-конструктив, тому приділіть йому додаткову увагу. Також обов'язково проконтролювати, щоби ваш АРТвиступ тривав до двох хвилин – у разі потреби скоротити текст артповідомлення.
- 4 КРОК.** Обов'язково виступити оффлайн/онлайн усередині групи (за потреби з демонстраційним візуальним рядом, якщо, приміром, у вашому АРТповідомленні йдеться про артвізіонера, продемонструйте світлину з ним; якщо мова про його артоб'єкт – додайте зображення артоб'єкту) (плюс третій один бал з 5 балів).

ПРИКЛАД АРТПОВІДОМЛЕННЯ З ЧОТИРМА КОНСТРУКТИВАМИ

1. Я вподобала Віллема Кунінга за один з його відомих висловів. Хочу (чого я хочу?) поділитися з Вами цим висловом артвізіонера: «Я не бідний. Я банкрут!» — казав пан Віллем про важкі часи свого безгрошів'я. А банкрутство, як відомо, така річ, яка може спіткати будь-кого.
2. У житті творчої людини (а дизайнер це ду-у-у-же творча людина), брак коштів ой як часто трапляється – як-от покупка недешевого інструмента... І тут дизайнер має два шляхи: «посипати голову попелом» або поставитися до фінансової «халепи» з гумором, як свого часу зробив пан Віллем. Я навела слова пана Віллема, щоби закликати Вас ставитися до негараздів, як пан Віллем – позитивно (чому я цього хочу).
3. Пан Віллем немовби «перенісся» в часи нашого XXI ст. і зважив на численні поради сучасних дослідників мозку (хто підтверджує, що це так?), які на диво одностайні у своїх висновках, що мозок кожної людини конче потребує позитивного ставлення до поточних негараздів, а мозок творчої – й поготів.
4. Нам, дизайнерам, не бракує негативу, але ми можемо зменшити, а то й взагалі звести нанівець руйнівний вплив негативу за умови, якщо свідомо «гепнемо» по цьому негативу позитивом, на який такий щедрий гумор – гумор-практика пана Віллема яскравий тому доказ (значущість для слухачів).

Типові помилки за складання артповідомлення

- ❖ Відсутня чітко сформульована значущість для слухачів – натомість має місце переказування прямої мови артвізіонера; «анамнез» того, про що артоб'єкт тощо. Таке артповідомлення не здобуде другого одного балу.
- ❖ Проігнорований виступ оффлайн/ онлайн усередині групи. Якщо

здобувач не виступить – він не здобуде третього одного балу.

- Третій один бал нараховується за виступ з арт повідомленням. Якщо здобувач натомість уголос «зачитує» текст арtpовідомлення з аркуша/екрану, бал не буде нарахований.
- Порушений регламент у дві хвилини. Якщо виступ здобувача триває більш, як дві хвилини, бал не буде нарахований.

Для нотаток

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

БЛОК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #4

У четвертому блоці лабораторних завдань маєте можливість здобути фінальні два бали з п'яти балів, передбачених у лабораторній роботі 1 – 2, за виконання індивідуального проєктного завдання дослідницького та творчого характеру

- Здобуваєте + четвертий один бал за аналітично-пошукову (дослідницьку) роботу з відбору інформації в інфографіку постера «Артвізіонер. Артколо».
- Здобуваєте + п'ятий один бал за графічний дизайн інфографіки постера «Артвізіонер. Артколо» (інструменти для опрацювання графічного дизайну постеру: онлайн платформи або оффлайн графічні редактори з опрацювання різних видів графіки [растрової, векторної, презентаційної] – Inkscape, Adobe Illustrator, Gimp, Adobe Photoshop, Canva, інший – вибираєте на власний розсуд). Обираючи той чи інший редактор, беріть до уваги думку інших практиків, наприклад, у [Photoshop VS Inkscape](#).

ЗАВДАННЯ 4.1

Здійснити аналітично-пошукову роботу (плюс четвертий один бал з 5 балів) з відбору інформації в інфографіку постера «Артвізіонер. Артколо».

ЕТАПИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

- 1.** Визначитися із **артвізіонером/артвізіонеркою** з 1^{ої} артдесятки чи 1^{ої} артдесятки+, для кого буде створений постер.
- 2.** «Утворити коло» для цього/цієї артвізіонера/артвізіонерки. Це мають бути персони (мінімум – **п'ять**), які були різною мірою причетні до арттворчості арт-візіонера/артвізіонерки і спілкувалися з ним/нею безпосередньо: колеги, суперники, друзі, дружина/чоловік, кохана/ коханий, замовники, куратори, колекціонери, арткритики, мистецтвознавці та ін.
- 3.** Сформувати для кожної з визначених персон **стилий** текст, який «розкриє» характер і, по можливості, динаміку розвитку стосунків цієї персони з артвізіонером/артвізіонеркою, для якого опрацюється дизайн постера.

4. Перевірити відібраний текст на достовірність викладених у ньому фактів (**фактчекінг**) і вилучити з фінального тексту інформацію з неправдивих, оманливих або таких, що не можна перевірити, повідомлень.

ПРИКЛАД ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІТИЧНО-ПОШУКОВОЇ РОБОТИ

З ВІДБОРУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОГРАФІКУ ДЛЯ ПОСТЕРА «АРТВІЗІОНЕР. АРТКОЛО»

1. Як артвізіонер був обраний **Пабло Пікассо**. Тому назва постеру набула вигляду: «Пабло Пікассо. Артколо».
2. Після аналізу життя і творчості Пабло Пікассо артколо для постеру утворили **шість осіб**, які наживо і неодноразово спілкувалися з Пабло Пікассо. Це **Жорж Брак, Амедео Модільяні, Анрі Матісс, Марк Шагал, Сальвадор Далі, Жаклін де ла Бом Дюррбах**.
3. Сформовано для кожної з шести вибраних персон **стилий** текст для постеру.

♦ Жорж Брак

Найщиріший друзяка: «Ми були мов два верхолази в одній зв'язці».

♦ Амедео Модільяні

Приятелювали, але, врешті-решт, розійшлися через романтичне суперництво. Пікассо захоплювався гардеробом Модільяні більше, ніж його картинами: «У Парижі є лише одна людина, яка вміє одягатися, і це Модільяні».

♦ Анрі Матісс

Плідне суперництво: «Тільки одна людина може критикувати мене. І ця людина – Пікассо».

♦ Марк Шагал

Ліпші приятелі: «Коли помре Анрі Матісс, Шагал залишиться єдиним художником, хто дійсно розуміє, що таке колір. Я не в захваті від його півнів, дуп, летючих скрипалів і всього цього фольклору, але його картини справді написані, а не недбало накидані. Деякі з його робіт переконали мене, що з часів Ренуара ніхто так не відчував світло, як Шагал».

♦ Сальвадор Далі

Суперечливі стосунки. Його «Портрет Пабло Пікассо в 21 столітті» це ущиплива сатира і водночас данина поваги.

♦ Жаклін де ла Бом Дюррбах

Виткала в 1955 р. гобелен у масштабі оригінальної «Герніки» (погодила із Пабло Пікассо) на замовлення родини американських багатіїв Рокфеллерів.

4. Після фактчекінгу:

Редаговано (змінено) інформацію про Амедео Модільяні на таку: «Розділяли інтерес до африканських масок і неодноразово обмінювалися своїми роботами».

Редаговано (скорочено і уточнено) інформацію про Марка Шагала на таку: «Ліпші приятелі: “Коли помре Анрі Матісс, Шагал залишиться єдиним художником, хто дійсно розуміє, що таке колір... Деякі з його робіт переконали мене, що з часів Ренуара ніхто так не відчував світло, як Шагал”. Артвізіонери припинили дружити через взаємні образи».

Завдання 4.2

Спроекувати графічний дизайн інфографіки (плюс п'ятий один бал з 5 балів) для постера «Артвізіонер. Артколо»

Етапи проєктувальної роботи

1. Згідно з *першим принципом дизайну* (групування/наближення) визначитися з кількістю візуальних блоків, які міститимуть споріднений візуал. Якщо блоків забагато, «укрупнити» їх й у такий спосіб скоригувати (зменшити(!)) їхню загальну кількість відповідно до *формули 7 ± 2* . Головна мета під час використання принципу групування/наближення – це упорядкувати візуал. Саме застосування цього принципу дизайну створює структуру, а, як відомо, упорядковану (чи то пак структуровану) інформацію легше сприйняти і запам'ятати. З появою структури кілька елементів, розташованих у безпосередній близькості один від одного, перестають бути ізольованими і сприймаються очима, як єдиний візуальний блок. Зазвичай таких візуальних блоків кілька. І тут важливо розуміти, що те, якою траєкторією

буде рухатися погляд глядача між візуальними блоками, менше з тим, де почнеться цей рух і де припиниться, та куди погляд повернеться після того, як усе перегляне, – все це має визначати дизайнер на етапі проєктування дизайну.

☞ У разі, якщо потрібно, щоби елементи (малюнки, фото, заголовки, текст) сприймалися як пов'язані між собою, – розмістити їх поруч. Це порада від Сюзен М. Вайншенк з її поповного видання «100 речей, які кожен дизайнер повинен знати про людей» (ArtHuss, 2024, с. 23). Вона сформулювала її, коли розмірковувала над тезою про те, що люди вважають, що речі, які розташовані близько, належать до чогось спільного. Також вона наголошує, що, перш ніж розпочати підбирати лінії або рамки для згрупування елементів, спочатку варто спробувати просто змінити відстань між ними. Як показує практика, іноді достатньо змінити відстанієвий інтервал, як візуальний шум на сторінці «ущухає», вважає, зникає. Здавалося б, що це найпростіше і найперше, що можна зробити. Утім, авторка з подивом констатує, що попри очевидність такого підходу: додати більше простору між елементами, які не поєднуються, і зменшити відстань між тими, які поєднуються, – проте чимало макетів сторінок, як друкованих, так і електронних, ігнорують цей підхід.

2. Употужнити відчуття упорядкованості, яке виникло за структурування інформації для постеру «Артвізіонер. Артколо», а також досягти візуальної співзвучності, для чого застосувати *другий принцип дизайну* (вирівнювання). Завдяки принципу вирівнювання навіть віддалені візуальні елементи в одному блоці виглядають зв'язаними. Коли пересічна людина чує слово «вирівнювання», їй спадають на думку вирівнювання по лівому краю, по правому краю, по центру, по лівому і по правому краям одночасно. Ці типи вирівнювання доволі поширені. Завдання дизайнера – знайти способи або виразнення такого вирівнювання або поєднання цих типів вирівнювання в нешаблонний спосіб.
3. Третій принцип дизайну – це *принцип повторення*. Згідно з цим принципом певні елементи дизайну мають повторюватися у всій публікації, у нашому випадку, в постері. Що саме це буде: шрифт, колір, лінії-роздільники чи маркери переліків – не має значення. Важлива сама наявність повторюваності, а способи її втілення в кожному дизайні добираються індиві-

дуально. Чому повторюваність така важлива? Річ у тім, що саме повторюваність елементів дизайну створює в читача відчуття природної погодженості елементів дизайну. При цьому важливо пам'ятати про таке. Як показує практика, чим більш природньо і невимушено виглядають погоджені елементи дизайну, тим вищою є ймовірність того, що дизайнер(и) доклали чималих свідомих зусиль для створення такого цілісного дизайну.

4. Четвертий принцип дизайну – це *принцип контрасту*. Цей принцип має чи не найбільший потенціал серед усіх інших щодо формування візуального інтересу в тих, для кого створюється дизайн-проект. І водночас за практикування цього принципу, як ніде, важливо пам'ятати, що принцип контрасту справить найбільше враження, а отже дизайн приверне увагу потенційного споживача, за умови, що контраст повноцільний. Слабкий контраст споживач дизайн-продукції (якою, зокрема, є постер «Артвізіонер. Артколо») у кращому випадку проігнорує, в гіршому – стане від нього дратуватися. Дратування виникає через те, що якщо споживач дизайн-продукції дивиться на неї і думає: «Гм, оці елементи начебто відрізняються... Ні, здалося – не відрізняються... Чи все ж таки відрізняються?... Не однакові?... Однакові?..» – це не контраст, це не що інше як *конфлікт*. Приклади поширених контрастів: газетні вертикальні колонки контрастують з горизонтальним, на всю ширину шпальти, газетним заголовком; поодинокі видовжені виноска на порожніх берегах часопису – з довгастими щільними колонками основного тексту; теплий колір – з холодним; великий інтерліньяж – з малим; рукописний витончений шрифт – з грубим рубленим шрифтом, сучасний стиль – з традиційним тощо. Мозок людини від природи налаштований на те, щоби помічати різницю, тому контрастні візуальні елементи гарантовано привертають увагу глядача.

Контраст, який накладається на візуальну близькість елементів і візуальну ієрархію, утворену за попереднього групування й поділу різних елементів на окремі візуальні одиниці, гарантовано поміщає контрастний візуал у фокус, який приверне увагу не тільки зосередженого й уважного глядача, а й користувача з розосередженою увагою.

Вимоги до змісту та оформлення звіту за результатами виконаної роботи

БЛОКИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #1	За результатами підготовчого етапу (50 питань), виконаного аналізу візуального (50 завдань), художньо-літературного і нон-фікшн (16 завдань) контентів <i>скласти 3 ланцюжки асоціацій</i> для 5-ти артвізіонерів/артвізіонерок ^{вибір артперсон довільний}
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #2	з першої артдесятки (1 ланцюжок асоціацій) і першої артдесятки+ (2 ланцюжки асоціацій), які утворюватимуть передусім іменники (загальні та власні, кількістю 7–13) – асоціації з артжиттям, артдіяльністю вибраних вами артвізіонерів/артвізіонерок та їхніми артоб'єктами та артпроектами.

Здійснюючи функціонально-системний аналіз артконтенту для того, щоби підібрати загальні та власні іменники-асоціації для ланцюжка асоціації, не обмежуйтеся однією системою: **ОБОВ'ЯЗКОВО** залучайте до аналізу усю ієрархію систем, зокрема, надсистеми, підсистеми, паралельні системи.

Ось приклад такого ланцюжка-асоціації для артвізіонерки з першої артдесятки плюс:

Велике Яблуко – матір – Нью-Мексико – фотографія – «Звана вечеря» – надмасштабований натюрморт – п'яте число Капрекара – кераміка.

Для порівняння (а також наочної демонстрації можливих способів широкого залучення систем з усієї ієрархії систем за пошуку асоціацій) ще два варіанти ланцюжків-асоціацій для цієї артвізіонерки.

Хмарочоси – модернізм – кістки – Альфред Стігліц – фемінізм – Арізема – 99 Франків – сліпа зона.

Нью-Йорк – пірична абстракція – ландшафти – ікона стилю – Фріда Капо – Дурман – (11²-22) – «HOME ALONE».

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #3**

Сконструювати артповідомлення з чотирма конструктивами (за Джуліет Еріксон): чого ви хочете; чому ви цього хочете; хто підтверджує, що це так; у чому конкретно полягатиме значимість артповідомлення для тих, для кого воно створювалося.

За конструювання артповідомлення за опрацювання першого і другого кроків тримайте на думці четвертий крок: у чому конкретно полягатиме значимість артповідомлення для тих, для кого воно створювалося – і коригуйте формулювання для першого і другого кроків. За опрацювання формулювань третього кроку шукайте різні способи підтвердження: відгуки в соцмережах, думка експертів, результати опитування тощо.

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #4**

Відібрати контент (персони і їхня пряма мова) в інфографіку постера «Артвізіонер. Артколо», перевірити контент на достовірність викладених у ньому фактів (фактчекінг), у разі потреби скоригувати і опрацювати дизайн для постера «Артвізіонер. Артколо», який, зокрема, включатиме відібраний і перевірений перед цим контент.

За опрацювання дизайну постеру «Артвізіонер. Артколо» співвіднести візуальну складову з чотирма дизайн-принципами: групування/наближення, вирівнювання, повторення, контрасту.

Таким чином, звіт з лабораторної роботи включає:

- ✓ Три ланцюжки-асоціації для артвізіонерів з першої артдесятки і першої артдесятки плюс.
- ✓ Артповідомлення з чотирма конструктивами (1 бал).
- ✓ Постер «Артвізіонер. Артколо» (2 бали).

Зверніть увагу! ЩЕ два бали з п'яти ви здобуваєте за особисту перемогу в інтерактивній грі «АРТбатл» (1 бал) і за безпосередній виступ (вправа «артповідомлення») (1 бал).

Тридцять навчальних тестових завдань

Потренуйтеся визначити в кожному зі запропонованих тестових завдань ОДНУ правильну відповідь. Зверніть увагу, неповні відповіді слід розглядати, як неправильні. Запропоновані тестові завдання окрім того, що дозволять актуалізувати засвоєну інформацію і здобуті знання в нових умовах, спеціально змодельованих у навчальних тестових завданнях, також створюють уявлення про контрольні тестові завдання, які будуть виконуватися за модульного контролю наприкінці завершення навчання за освітнім компонентом «Артпроекти».

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 1

Кого з артвізіонерів і який його артоб'єкт зобразила в цифровому живописі ілюстраторка Марія Манхеттен (Maria Manhattan)?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Гері Хьюм «Янгол»
- ☐ Константін Бранкузі «Птах у просторі»
- ☐ Пауль Клее «Сенекію»
- ☐ Піт Мондріан «Бродвей бугі-вугі»

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 2

Уважно роздивіться іронічну графіку і поміркуйте, в якому з варіантів нижче усі три артвізіонери різною мірою, але кожний зазнав впливу сюрреалізму?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Сальвадор Далі, Рене Маґрітт, Франц Марк
- ☐ Жоан Міро, Ів Танґі, Мерет Оппенгейм
- ☐ Макс Ернст, Марина Абрамович, Генрі Мур
- ☐ Марсель Дюшан, Джорджо де Кіріко, Отто Дікс

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 3

Кого з артвізіонерок зображено в цьому шаржі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Сара Лукас
- ☐ Мона Хатум
- ☐ Трейсі Емін
- ☐ Софі Калль

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 4

Сучасні абстракціоністи залюбки цитують цього артвізіонера, найчастіше згадують такі його слова: «Лінія – це точка, яка подалася погуляти». Про якого артвізіонера йдеться?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Пауль Клее
- ☐ Анрі Матісс
- ☐ Франц Марк
- ☐ Рене Маґрітт

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 5

Французький артвізіонер першої пол. XX ст., разом із своєю дружиною, за походженням українкою, став засновником одного з найколеритніших артжанрів – орфізму. Хто цей артвізіонер?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Робер Делоне
- ☐ Анрі Матісс
- ☐ Моріс де Вламінк
- ☐ Андре Дерен.

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 6

Італійський артвізіонер XX ст. Як тільки не називали його сучасники. Від шанобливого звертання «Шардене XX ст.» до ущипливого прізвиська «художник пляшок». Про якого артвізіонера мова?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджо Агамбен
- ☐ Джорджо Бассані
- ☐ Джорджо де Кіріко
- ☐ Джорджо Моранді

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 7

Румунський і французький артвізіонер, знаний на весь світ засновник абстрактної скульптури, яскравий представник паризької школи і... куратор власного музею. Хто цей артвізіонер?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Клас Олденбург
- ☐ Константін Бранкузі
- ☐ Роберт Раушенберг
- ☐ Хрісто Явашев

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 8

«Хоч куди глянь, немає нікого, окрім нього», – стверджував іспанець, маючи на увазі француз. «Тільки одна людина має право критикувати мене. І ця людина – він», – заявляв у відповідь француз. Хто ці два артвізіонери?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Енді Воргол і Жан-Мішель Баскія
- ☐ Пабло Пікассо і Анрі Матісс
- ☐ Річард Серра і Брюс Науман
- ☐ Роберт Раушенберг і Віллем де Кунінг

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 9

Артоб'єкт, створений відомим французьким артвізіонером на поч. XX ст., який офіційно вважають за відправну точку фовізму. Як називається цей артоб'єкт?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Ландшафт з червоними деревами
- ☐ Розмова
- ☐ Розкіш, спокій і насолода
- ☐ Танок

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 10

Артоб'єкти кого з італ. артвізіонерів XX ст. надихнули сучасну італ. Дизайнерку Соню Педрацціні на розвиток експериментального проєкту, в якому дизайнерка «повертає» тривимірність об'єктам, які італ. артвізіонер практикував у своїх натюрмортах?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджо де Кіріко
- ☐ Джорджо Гості
- ☐ Джорджо Моранді
- ☐ Джорджо Ск'явоне

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 11

Які два відомі артоб'єкти презентують сучасне мистецтво на цій іронічній графіці? Підпис: «Moments in Modern Art. Marcel Duchamp. Ready Made. Tracey Emin. Ready Unmade» («Моменти в сучасному мистецтві. Марсель Дюшан. «Готове зроблене». Трейсі Емін. «Готове незроблене»)

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Поворотна півсфера» і «Повір у себе»
- ☐ «Поворотна півсфера» і «Моє ліжко»
- ☐ «Фонтан» і «Моє ліжко»
- ☐ «Фонтан» і «Всі, з ким я спала»?

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 12

Хто з артвізіонерок зображений на чорно-білих світлинах?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджія О'кіфф
- ☐ Мерет Оппенгейм
- ☐ Тамара де Лемпицька
- ☐ Луїза Невельсон?

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 13

Процес виготовлення якого артоб'єкту кого з артвізіонерів містить фото?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Do you love me?» Луїзи Буржуа
- ☐ «Love» Роберта Індіани
- ☐ «Money can buy you love» Барбари Крюгер
- ☐ «Should Love Come First?» Роберта Раушенберга

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 14

Хто з артвізіонерок створила артінсталяцію, зображену на світлині? Яке слово на стелі допомагає прочитати лупа?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджія О'кіфф «Peace»
- ☐ Його Оно «Yes»
- ☐ Сара Лукас «You»
- ☐ Яйої Кусама «Love»

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 15

Хто з артвізіонерів створив цю артінсталяцію? Як називається ця пересічна інсталяція?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Віто Аккончі «Where Are We Now (Who Are We Anyway?)»
- ☐ Гері Хьюм «Girl Boy, Boy Girl»
- ☐ Ден Флавін «Diagonal of Personal Ecstasy (to Constantin Brancusi)»
- ☐ Карл Андре «War and Rumors of War»

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 16

Кого з артвізіонерок зобразила в цифровому живописі ілюстраторка Марія Манхеттен (Maria Manhattan)?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджія О'кіфф
- ☐ Його Оно
- ☐ Сара Лукас
- ☐ Яйої Кусама

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 17

По артоб'єкти кого з артвізіонерів звернулися дизайнери за розробки на диво промовистого рекламного постеру для виробників оптики? Зверніть увагу, як «суголосно перегукуються» між собою дати під артоб'єктами і складан: «Придбайте окуляри, поки ще не запізно» («Buy eye-glasses before it's too late»), адже чимдалі у часі, то тим більше спрощеними стають жіночі портрети, ніби той, хто їх писав, й справді, з часом «втратив зір».

Виберіть одну відповідь:

☐ Анрі Матісс	☐ Пабло Пікассо
☐ Жоан Міро	☐ Пауль Клее
☐ Жорж Брак	☐ Фернан Леже
☐ Карл Андре	☐ Франц Марк

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 18

Хто з артвізіонерів створив «Обличчя Землі» («Face of the Earth»)?

Виберіть одну відповідь:

☐ Віто Аккончі	☐ Роберт Гобер
☐ Ден Флавін	☐ Роберт Індіана
☐ Енді Ґолдсуорті	☐ Роберт Смітсон
☐ Карл Андре	☐ Роберт Раушенберг

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 19

Який артоб'єкт кого з артвізіонерів надихнув дизайнера Неманья Драгойловича (Nemanja Dragojlovic), дизайнера сербської рекламної школи «Film», створити в 2007 р. для замовника Europlakat цей медіаактив у рамках друкованої кампанії для індустрії відпочинку та дозвілля?

Виберіть одну відповідь:

☐ «Senecio» Піта Мондріана	☐ «Red-Balloon» Піта Мондріана
☐ «Senecio» Пауля Клее	☐ «Red-Balloon» Пауля Клее

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 20

Відвідувачі модного показу «Весна – Літо 2020» дизайнерського бренду Москіно (Moschino), а за ними користувачі соцмереж не забарилися з припущеннями, який саме артоб'єкт Пабло Пікассо надихнув креативного директора Джеремі Скотта (Jeremy Scott) на створення конкретної моделі одягу. Який артоб'єкт надихнув пана Джеремі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Арлекін-музикант, 1924
- ☐ Барселонський Арлекін, 1917
- ☐ Арлекін зі шклянкою, 1905
- ☐ Сидячий Арлекін, 1901

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 21

Відвідувачі модного показу «Весна – Літо 2020» бренду Москіно (Moschino), а за ними користувачі соцмереж не забарилися з припущеннями, який саме артоб'єкт Пабло Пікассо надихнув креативного директора Джеремі Скотта (Jeremy Scott) на створення конкретної моделі одягу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Жінка в червоному кріслі, 1939
- ☐ Жінка з книгою, 1932
- ☐ Куртизанка з коштовним намистом, 1901
- ☐ Жінка, що нахилилась, 1937

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 22

Відвідувачі модного показу «Весна – Літо 2020» бренду Москіно (Moschino), а за ними користувачі соцмереж не забарилися з припущеннями, який саме артоб'єкт Пабло Пікассо надихнув креативного директора Джеремі Скотта (Jeremy Scott) на створення конкретної моделі одягу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Бюст жінки (Портрет Дори Маар), 1941
- ☐ Бюст молодій жінки (Марі-Терез Вальтер), 1937
- ☐ Погруддя жінки в смугастому капелюсі, 1939
- ☐ Жінка в зеленому, 1944

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 23

Відвідувачі модного показу «Весна – Літо 2020» бренду Москіно (Moschino), а за ними користувачі соцмереж не забарилися з припущеннями, який саме артоб'єкт Пабло Пікассо надихнув креативного директора Джеремі Скотта (Jeremy Scott) на створення конкретної моделі одягу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Плачуча жінка, 1937
- ☐ Жінка в береті і картатій сукні, 1932
- ☐ Сон, 1932
- ☐ Сидяча жінка, 1939

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 24

Відвідувачі модного показу «Весна – Літо 2020» бренду Москіно (Moschino), а за ними користувачі соцмереж не забарилися з припущеннями, який саме артоб'єкт Пабло Пікассо надихнув креативного директора Джеремі Скотта (Jeremy Scott) на створення конкретної моделі одягу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Король мінотаврів, 1958
- ☐ Портрет жінки, 1942
- ☐ Муза, 1945
- ☐ Художник, 1963

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 25

Який артоб'єкт кого з артвізіонерів надихнув дизайнера на створення сукні?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Broadway Boogie Woogie» Піта Мондріана
- ☐ «Burggarten» Пауля Клее
- ☐ «Composition VIII» Василя Кандинського
- ☐ «Picture with Cattle» Франца Марка

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 26

Ці два артоб'єкти мають однакову назву – «Янгол». Хто з артвізіонерів створив 1ий артоб'єкт? А хто – 2ий артоб'єкт?

Виберіть одну відповідь:

☐ Пабло Пікассо і Пауль Клее	☐ Гері Хьюм і Жорж Брак
☐ Пауль Клее і Гері Хьюм	☐ Жорж Брак і Жоан Міро

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 27

Артоб'єктами кого з артвізіонерів надихалися дизайнери за опрацювання пакування смаколиків для пекарні?

Виберіть одну відповідь:

☐ Пабло Пікассо	☐ Пауль Клее
☐ Пауль Акерман	☐ Піт Мондріан

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 28

Артоб'єктами кого з артвізіонерів надихалися дизайнери за опрацювання чохлів для смартфонів?

Виберіть одну відповідь:

☐ Анрі Матісс	☐ Моріс де Вламінк
☐ Анрі ван де Вельде	☐ Моріс Маріно

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 29

За яким артоб'єктом Пауля Клее опрацьовано розмальовку?

Виберіть одну відповідь:

☐ «Beautiful Roses»	☐ «Thorny roses»
☐ «Heroic Roses»	☐ «Funeral Roses»

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 30

За артоб'єктами кого з артвізіонерів опрацьовано дудл для Google?

Виберіть одну відповідь:

☐ Жорж Брак	☐ Пауль Клее
☐ Жоан Міро	☐ Сай Твомблі

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Іттен Й. Наука дизайну та форми. Київ : ArtHuss, 2021. 136 с.
2. Іттен Й. Мистецтво кольору : навчальний посібник. Київ : ArtHuss, 2022. 96 с.
3. Оленіна О. Арт-менеджмент у соціально-культурній динаміці : навчальний посібник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 88 с.
4. Потрашкова Л. Основи композиції та дизайну : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ, 2007. 150 с.
5. Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія. Київ : НАКККиМ, 2016. 352 с.
6. Станіславська К. Мистецькі форми сучасної видовищної культури : навчальний посібник. Київ : Стилос, 2020. 208 с.
7. Шевнюк О. Історія мистецтв : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2015. 452 с.
8. Шевнюк О. Словник термінів образотворчого мистецтва : навчальний посібник. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. 100 с.
9. Яців Р. Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат ХХ століття: Україна – світ: локально-індивідуальний дослідницький ракурс : довідник. Львів : Апріорі, 2021. 544 с.
10. The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers. London : Thames&Hudson Publishing, 2012. 260 с.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Арнольд Д. Коротка книжка про мистецтво. Харків : Ранок, 2022. 192 с.
2. Вайншенк С. 100 речей, які кожен дизайнер повинен знати про людей. Київ : ArtHuss, 2024. 256 с.
3. Вайт А. Основи графічного дизайну. Київ : ArtHuss, 2023. 240 с.
4. Венгринюк Х., Завалій Є., Дупешко М. Ловці світла: історії українських художників. Чернівці : Книги – XXI, 2023. 40 с.
5. Вільямс Р. Дизайн. Книга для недизайнерів. Харків : Vivat, 2022. 240 с.
6. Гетлейн М., Говард А. Артвізіонери. Харків : Vivat, 2018. 312 с.
7. Гігінс Дж. Чому це не повинно бути у фокусі: доступно про сучасну фотографію. Київ : ArtHuss, 2024. 224 с.

8. Гоїнс Дж. Справжні митці не голодують: найсучасніші стратегії досягнення успіху. Харків : Vivat, 2019. 240 с.
9. Гомбріх Е. Оповідь про мистецтво. Київ : ArtHuss, 2024. 664 с.
10. Гомперц В. Думай як митець. Київ : ArtHuss, 2018. 224 с.
11. Гомперц В. Поглянь, що ти пропустив: нові способи бачити світ крізь мистецтво. Київ : ArtHuss, 2024. 272 с.
12. Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. Київ : ArtHuss, 2017. 528 с.
13. Демпсі А. Сучасне мистецтво. Київ : Форс Україна, 2021. 176 с.
14. Дерезевіц В. Смерть митця. Як творчі люди виживають у часи мільярдерів і технологічних гігантів. Київ : Yakaboo Publishing, 2021. 368 с.
15. Емброуз Г., Оно-Білсон Н. Основи. Графічний дизайн : у 3-х т. Т. 01 : Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
16. Керол Г. Фотографи про фотографію: як вони бачать, думають і фотографують. Київ : ArtHuss, 2023. 128 с.
17. Клочко Д. Сховане мистецтво. Есеї, розмови, коментарі. Київ : ArtHuss, 2023. 288 с.
18. Криза Д. Велика важлива книжка про мистецтво (тепер і про жінок). Приклади нестримних художниць і мистецьких проєктів, які надихнуть вас на власну творчість. Київ : ArtHuss, 2023. 324 с.
19. Лаптон Е., Філіпс Дж. К. Графічний дизайн: нові основи. Київ : ArtHuss, 2020. 264 с.
20. Леонард Н., Емброуз Г. Основи. Графічний дизайн : у 3-х т. Т. 02 : Дизайнерське дослідження: пошук успішних креативних рішень. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДжЕРЕЛА

1. Антиінструкція: 5 способів бути нездарою в авангарді. PustoProject. URL: https://pustoproject.wordpress.com/2019/07/26/antyinstruksiya_5_sposobiv_buty_nezdaroyu_v_avangardi/ (дата звернення: 02.08.2024).
2. Денис Д. Соня Делоне. Законодавиця світової моди, родом з України. Локальна Історія. URL: <https://localhistory.org.ua/texts/statti/sonia-delone-zakonodavitsia-svitovoyi-modi-rodом-z-ukrayini/> (дата звернення: 02.08.2024).

3. Мисткині: визначити епоху за жінкою. Частина II. Джорджія О'Кіфф. PustoProject. URL: https://pustoproject.wordpress.com/2019/03/16/mystkyni_vyznachyty_epokhu_za_zhinkoyu_chastyna_2/ (дата звернення: 02.08.2024).
4. 7 façons d'ajouter du contraste à votre design. URL: <https://graphiste.com/blog/ajouter-contraste-design/> (дата звернення: 02.08.2024).
5. Brackett D. Ekphrasis: The Self-Curated Film/Performance Art of Yoko Ono XIBT. URL: <https://www.xibtmagazine.com/2022/01/ekphrasis-the-self-curated-film-performance-art-of-yoko-ono/> (дата звернення: 02.08.2024).
6. Burger M. Gary Hume Paints the Beauty of What's Left Behind. InterviewMagazine. URL: <https://www.interviewmagazine.com/art/gary-hume-destroyed-school-paintings-matthew-marks-gallery> (дата звернення: 02.08.2024).
7. Cascone S. The Met Is Covering Up a Painting by Marc Chagall to Show What the World Would Lose Without the Contributions of Refugees. URL: <https://news.artnet.com/art-world/metropolitan-museum-world-refugee-day-1578346> (дата звернення: 02.08.2024).
8. Dan Flavin – Pioneer of Minimalism Through Light. Magazine Artland. URL: <https://magazine.artland.com/dan-flavin-pioneer-of-minimalism-through-light/> (дата звернення: 02.08.2024).
9. Durrant N. Tracey Emin on her newfound love of life and living with a disability. Standard. URL: <https://www.standard.co.uk/culture/exhibitions/tracey-emin-exhibition-art-invisible-disability-urostomy-bag-cancer-b933178.html> (дата звернення: 02.08.2024).
10. Kennedy R. Vito Acconci, an Artist as Influential as He Is Eccentric/ The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2016/06/05/arts/design/vito-acconci-an-artist-as-influential-as-he-is-eccentric.html?_r=0 (дата звернення: 02.08.2024).
11. Higgins J. What to know about Wisconsin native Georgia O'Keeffe, the most displayed female artist in U.S. museums. Journal Sentinel. URL: <https://eu.jsonline.com/story/entertainment/arts/2024/05/29/what-to-know-about-artist-georgia-okeeffe-wisconsin-native/73120716007/> (дата звернення: 02.08.2024).
12. Les 2 règles d'or (le contraste et la...) du design pour être efficace. Amadium. URL: <https://amadium.com/la-regle-du-contraste-en-design/> (дата звернення: 02.08.2024).

- 13.Lile S. Conception graphique: 12 règles de hiérarchie visuelle à connaître. Visme. URL: <https://visme.co/blog/fr/conception-graphique/> (дата звернення: 02.08.2024).
- 14.Lo A. Love is in the Air: Robert Indiana's Art in Nature. MadeInBed. URL: <https://www.madeinbed.co.uk/en-plein-air/love-is-in-the-air-robert-indiana-art-in-nature> (дата звернення: 02.08.2024).
- 15.Martinović J. How The Robert Indiana Love Sculpture Won Hearts World-Wide. WideWalls. URL: <https://www.widewalls.ch/magazine/robert-indiana-love-sculpture> (дата звернення: 02.08.2024).
- 16.Patterson C. Sarah Lucas: A Young British Artist grows up and speaks out. Independent. URL: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/sarah-lucas-a-young-british-artist-grows-up-and-speaks-out-7959882.html> (дата звернення: 02.08.2024).
- 17.Règles à observer en matière de conception graphique pour l'impression. Creativecloud.Adobe. URL: <https://creativecloud.adobe.com/fr/learn/indesign/web/standard-design-practices> (дата звернення: 02.08.2024).
- 18.Russeth A. Vito Acconci, Whose Poetic, Menacing Work Forms Bedrock of Performance, Video Art, Dies at 77. ArtNews. URL: <https://www.artnews.com/art-news/news/vito-acconci-dies-at-77-8205/> (дата звернення: 02.08.2024).
- 19.Selvin C. How Georgia O'Keeffe Became One of the Most Celebrated American Artists of the 20th Century. ARTnews. URL: <https://www.artnews.com/feature/georgia-okeeffe-life-career-1202686688/> (дата звернення: 02.08.2024).
- 20.Sokol B. 'LOVE' and Other Four-Letter Words. NyTimes. URL: <https://www.nytimes.com/2018/05/23/arts/design/robert-indiana-love-and-other-four-letter-words.html> (дата звернення: 02.08.2024).
- 21.The Big Interview Gary Hume: «Now my sculptures stand up». Independent. URL: <https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/gary-hume-now-my-sculptures-stand-up-1910802.html> (дата звернення: 02.08.2024).

Змістовий модуль 1. Артоб'єкти і артпроекти артвізіонерів XX століття. Частина I

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ 3 – 4

ТЕМА. Артоб'єкти і артпроекти артвізіонерів з другої артдесятки і другої артдесятки плюс

МЕТА ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ

Дослідити артсвіт визнаних широким загалом артпроектів і артоб'єктів успішних артвізіонерів і знаних дизайнерів XX і XXI століть, виявити динаміку розвитку і становлення актуальних арттенденцій на прикладі надпотужної артспадщини артвізіонерів і артвізіонерок з другої артдесятки і другої артдесятки плюс і на підставі здійснених розвідок визначити нові артнапрямки, які стануть джерелом ідей для концепції авторського артоб'єкта.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

- **ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВІЗУАЛЬНОГО КОНТЕНТУ** (на кшталт Canva, Adobe Creative Cloud Express, VistaCreate, Visme, Stencil, Easil, Pixlr, PicMonkey, Snappa); **ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ З ОПРАЦЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ** (на кшталт Google Slides, Piktochart, Slidebean, SlidesAI); **ОФФЛАЙН КОМП'ЮТЕРНІ ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ РАСТРОВОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ** (на кшталт GIMP, Adobe Photoshop); **МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК** Сканер QR і штрих-кодів.
- **ВІДБИТКИ З АРТОБ'ЄКТАМИ** артвізіонерів першої артдесятки – це артвізіонери Макс Бекманн, Марк Шагал, Марсель Дюшан, Едвард Гоппер, Георг Грос, Умберто Боччоні, Джорджо де Кіріко, Отто Дікс, Жоан Міро, Джорджо Моранді.
- **ФОТОГРАФІЇ І ВІДЕО АРТЛОКАЦІЙ АРТПРОЕКТІВ** артвізіонерів другої артдесятки плюс – це артвізіонери і артвізіонерки Фріденсрайх Гундертвассер, Роберт Гобер, Мартін Квід, Амедео Модільяні, Гевін Терк, Сай Твомблі, Егон Шіле, Едуардо Чільда, Карл Андре, Крістіан Марклей.

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Здійсніть первинне дослідження базової інформації про двадцять артвізіонерів з 2^{ої} артдесятки і 2^{ої} артдесятки плюс, дослідіть їхні артоб'єкти та артпроекти. Для цього опрацюйте інформацію зі сторінок Вікіпедії й Wikipedia .

УМБЕРТО БОЧЧОНІ
ЕДВАРД ГОППЕР
МАКС БЕКМАНН
МАРСЕЛЬ ДЮШАН
МАРК ШАГАЛ
ДЖОРДЖО ДЕ КІРІКО
ДЖОРДЖО МОРАНДІ
ОТТО ДІКС
ЖОАН МІРО
ГЕОРГ ГРОСС

АМЕДЕО МОДІЛЬЯНІ
ЕГОН ШІЛЕ
ФРІДЕНСРАЙХ
ГУНДЕРТВАССЕР
ЕДУАРДО ЧІЛЬІДА
МАРТІН КРІД
РОБЕРТ ГОБЕР
ГЕВІН ТЕРК
САЙ ТВОМБЛІ
КРІСТІАН МАРКЛЕЙ
КАРЛ АНДРЕ

Інформації з Вікіпедії й Wikipedia забракло?

- Розгорнуту інформацію здобуйте з фахових видань (див. перелік рекомендованої літератури),
- докладну – зі спеціальних видань (див. перелік використаної літератури),
- сьогочасну інтерпретацію – з електронних джерел (див. перелік інформаційних джерел).

Актуалізуйте засвоєну інформацію і здобуті знання про 20 артвізіонерів, їхні артоб'єкти і артпроекти в нових умовах і за незнайомих ситуацій, спеціально змодельованих у 50 питаннях нижче.

Питання для актуалізації знань

1. Натхнення в кожного артвізіонера своє. Ось, наприклад, цей амер. артвізіонер, відомий широкому загалу як творець бентежних інсталяцій з частинами людського тіла, згадав своє натхнення одного разу, як простий анекдот: «Я був у крихітному літачку і сидів поруч із імпозантним бізнесменом, і його штани були підтягнуті вище шкарпеток, і в цей момент я був зачарований його ногою». А іншого разу – як спогади з власного дитинства: «Коли я був дівчаком, моя мати, яка працювала медсестрою, розповідала про те, чому була свідком в операційній... На операції, першій в її роботі, пацієнту мали ампутувати ногу. Лікар повернувся і простягнув їй відтяту ногу, а вона й гадки не мала, що з нею робити...». Про якого артвізіонера мова?
2. Цей австралійський артвізіонер так уподобав фізаліс (останній зовні схожий на китайський паперовий ліхтарик), що навіть створив артоб'єкт – «Автопортрет із фруктами китайського ліхтарика». Про якого артвізіонера йдеться? А як українці називають фізаліс?
3. Який артрух представляв іт. артвізіонер Умберто Бочконі? В яких «стосунках» з фашизмом був цей артрух?
4. «Моді» – здебільшого так зверталися до цього іт. артвізіонера його приятелі і друзі. Прикметно, що фонетично це звертання збігалось з фр. «maudit», що в перекладі означало «проклятий». Над артвізіонером і справді мов тяжів фатум – постійні злидні, стійке невизнання творчої манери і нагла смерть у 36 років. Нині широкий загал знає цього артвізіонера як видатного іт. артвізіонера поч. XX ст. з унікальною авторською манерою. Хто він?
5. Тріумвірат знаних на весь світ австрійських артвізіонерів. Артоб'єкт 1ого з них – «Поцілунок» чи не найбільш тиражований арттвір у XXI ст. серед арттворів, які оспівують кохання і закоханих. Провокаційні і водночас чуттєві артоб'єкти 2ого досі спричиняють холівар між їх ревними прихильниками і не менш запеклими противниками. На артпроекти 3ого, об'єднані ідеєю «архітектурна терапія» можна натрапити будь-де: в житловому будинку, в термальному комплексі, на сміттєспалювальному заводі і навіть... у громадській вбиральні. Хто ці артвізіонери?
6. Артоб'єкт цього брит. артвізіонера як випускна робота був відхилений екзаменаційною комісією з висновком: «робота незадовільна і не відповідає стандартам для складання випускного іспиту». Це був 1991 р., а вже в 1995 артві-

зіонер зробив копію екзаменаційної роботи й успішно презентував артоб'єкт на широкий загал на артвиставці. Хто цей артвізіонер? Про який артоб'єкт йдеться?

7. Одним з численних кредо цього австр. артвізіонера було прагнення будь-що уникати усталеності, навіть у такій, здавалося б, унормованій діяльності, як архітектура будівель і споруд. Результатом втілення цього кредо в життя і творчість стали не тільки геть фентезійні і за конструкцією і за кольором будівлі і будинки, а й інтригуй-звички в побуті. Так, артвізіонер бентежив широкий загал тим, що залюбки вдягав... шкарпетки різного кольору і довжини. Нерідко сучасники ставали свідками міні-діалогу спантеличеного співрозмовника й усміхненого творця:

Співрозмовник: — А чому у вас неоднакові шкарпетки?

Артвізіонер: — А чому у вас вони однакові?

Про кого з артвізіонерів йдеться?

8. Цей артвізіонер порізав, перемішав і по-новому сполучив між собою фрагменти паперових обкладинок від платівок музичних альбомів. Результат хоча й набув вкрай химерного вигляду, але вигляд цей навдивовижу цілісний. Пряма мова артвізіонера: «Я поєдную кілька обкладинок платівок, щоб акцентувати те, що ми сприймаємо як належне. Спокусливі обкладинки раптом трансформуються в гротескні створіння». Хто цей артвізіонер?

9. Ось як описав арттворчість цього артвізіонера видатний фр. семіолог Ролан Барт: «Мистецтво [артвізіонера] – це письмо; воно певною мірою причетне до каліграфії. Але ця причетність – аж ніяк не імітація і не варіація; полотно [артвізіонера] – це так би мовити алюзивне поле письма (алюзія – це риторична фігура, яка полягає у тому, щоби казати одне з метою навести на думку про інше). [Артвізіонер] справді відсилає до письма (і нерідко до культури – через слова: Вергілій, Сесострис), але потім простує в інший бік. Куди? Як раз у бік, протилежний до каліграфії, себто віддаляється від письма вишуканого, рафінованого, чепуристого, витонченого, тобто від того, що в XVIII ст. називали «красивим почерком». Про кого з артвізіонерів йдеться?

10. Трагічна подія в особистому житті цього артвізіонера – гибель його дружини – негативно відбилася на сприйнятті його арттворчості широким загалом. Так, частина громадськості досі висловлює своє обурення музеям і галереям, які час від часу виставляють його артоб'єкти. Хто цей артвізіонер?

11. Перший американський артвізіонер створив у 1930 р. «Американську готику», другий за 12 років – «Опівнічників». Обидва артоб'єкти стали не просто легко упізнаваними образами сучасності – вони потужно вплинули на масову американську культуру. Доказом тому слугують численні алюзії і пародії на обидва артоб'єкти, на які можна натрапити в постерах, світлинах, фільмах, книгах і навіть... піснях. Хто з артвізіонерів створив «Американську готику», а хто – «Опівнічників»?
12. Осіан Ворд (Ossian Ward), автор книги «Способи дивитися: як відчуту сучасне мистецтво» («Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art») сприйняв цей артоб'єкт як візуальний аналог спалаху натхнення, яке, як лампочка, спалахує й згасає. Про який артоб'єкт йдеться? Хто створив цей артоб'єкт?
13. Яку вагу має артоб'єкт «Гребінець вітру» артвізіонера Едуардо Чільїди? Назвіть місцевість, де цей артоб'єкт «розчісує» вітер?
14. Коли пересічна людина чує слово «портрет», вона зазвичай очікує побачити портрет людини. Цей амер. артвізіонер створив портрети... будинків – «Будинок Телбота», 1926, «Будинок Адамса», 1928, «Будинок капітана Кіллі», 1931, «Будинок коло залізної дороги», 1925. Хто цей артвізіонер?
15. Цей нім. артвізіонер хоча й класифікується мистецтвознавцями як артвізіонер експресіоніст, однак він з цим категорично не погоджувався – він відкидав і термін, і рух, натомість так казав про свій арт так: «це суміш Сезанна і Ван Гога». Хто цей артвізіонер?
16. Цей фр. артвізіонер вважається засновником арттеції – реді-мейд, завдяки якій стала можливою поява таких арт-напрямків, як американський експресивний абстракціонізм, поп-арт, мінімалізм і концептуальне мистецтво? Хто цей артвізіонер? Який його артоб'єкт найбільш відомий широкому загалу?
17. Пабло Пікассо зауважив, що «коли помре Матісс, [цей артвізіонер] залишиться єдиним художником, який розуміє, який насправді колір». Якого білорус. і фр. артвізіонера він мав на думці?
18. Метафізична арттворчість цього артвізіонера неабияк вплинула на артвізіонерів Сальвадора Далі і Рене Магрітта. Хто цей артвізіонер?
19. «Художник пляшок», – дещо зверхньо казали про цього іт. артвізіонера його сучасники. Ще б пак! Адже він зробив «моделями» своїх більш, як 1000 натюрмортів саме пляшки, глеки, карафки і штофи. Хто цей артвізіонер?

20. «Я просто мушу написати ваш портрет. Ви уособлюєте собою цілу епоху!» – із захватом вигукнув нім. артвізіонер, коли вперше побачив журналістку Сільвію фон Харден. Здивована жінка перепитала: «Ви хочете написати мої тьмяні очі, завеликі вуха, мій довгастий ніс і тонкогубий рот, ви хочете намалювати мої великі долоні, короткі ноги, мої великі ступні – все те, що налякає будь-кого і не сподобається жодному?» – і почула : «Ви ідеально себе описали, і так – все це стане портретом доби». Хто цей артвізіонер?
21. Цей артоб'єкт Ернест Гемінгвей купив в ісп. артвізіонера за п'ять тис. фр. франків. А що грошей письменнику забракло, довелося навіть спеціально організовувати «краудфайндінг». Гемінгвей наголошував, що цей артоб'єкт «він не поміняє на жодну іншу картину світу». Про якого артвізіонера і який артоб'єкт йдеться?
22. Цей нім. артвізіонер уславився своїми вельми дошкульними сатиричними соціально-політичними карикатурами на німецьке життя 1920-х років, зокрема, кількома потужними серіями гостропсихологічних, виконаних у гротескній манері, портретів представників панівного класу – прусських юнкерів, магнатів і генералів. Він був противником німецького націоналізму. Затятим настільки, що «дегерманізував» своє ім'я і прізвище. Так, німецьке ім'я Georg змінив на George. А в прізвищі замінив німецьку літеру «ß» фонетичним еквівалентом «sz». Хто цей артвізіонер?
23. Початок XX ст. – це час «народження» чималої кількості принципово нових артнапрямків. Наприклад, у Франції – це фовісти і сюрреалісти, у Швейцарії – дадаїсти. А який потужний артрух «народився» на початку XX ст. в Італії?
24. Є одним з базисних понять. Надає інформацію про походження арттвору і історію володіння ним. Встановлення походження арттвору направлено на підтвердження його оригінальності. Історія володіння має засвідчити законність власності – довести, що артвір не є крадіжкою або незаконним вивезенням. Яке це поняття?
25. Йдеться про ісп. артвізіонера XX ст.. На початку свого творчого шляху він отримав істотну підтримку з боку вже відомого на той час ісп. артвізіонера Пабло Пікассо, а в зрілі роки, заживши слави вже сам, надав всебічну підтримку тоді ще мало відомому ісп. артвізіонеру Сальвадору Далі. Нині вартість артоб'єктів кожного з цих трьох артвізіонерів складає десятки мільйонів. Отже, хто він, цей третій ісп. артвізіонер, молодший за Пабло Пікассо і старший за Сальвадора Далі, і який укупі з ними, попри приналежність до різних поколінь, утворив іспанський тріумвірат в артї XX ст.?

26. Білорус. і фр. артвізіонер XX ст., геніальний колорист. За ліричні зображення пронизливо-щасливих польотів закоханих, окрилених музикою скрипалів і усміхнених тварин сучасники «охрестили» артвізіонера «людиною щастя». Про якого артвізіонера йдеться?
27. Ця артвиставка діяла в 1937–1941 рр. Хоча вона акумулювала 21 тис. артоб'єктів і її відвідали понад 3 млн. глядачів, вона неабияк погіршила життя десятків німецьких (і не тільки) артвізіонерів. Знищила безцінні артколекції. Увела до артсловника нове поняття «дегенеративний». Стала символом нищівної цензури в нацистській Німеччині. Під якою назвою ця виставка увійшла в артісторію?
28. Автори римейків на «Опівнічників» Едварда Гопера залюбки використовують, як назву закускової, бренди культових американських закусок, як-от «McDonald's» чи «Starbucks Coffee». А по яку назву вдався амер. артвізіонер?
29. Цей артвізіонер зображував людей на своїх артоб'єктах із непропорційно видовженими шиями, плоскими довгастими обличчями і мигдалевидними величезними очима, які артвізіонер часто-густо фарбував глухим кольором. Щодо останнього існує кілька версій. Згідно першої артвізіонер свідомо не прописував зіниці, щоби довести, що не тільки вони можуть бути дзеркалом душі. За другою версією, суцільна блакитна фарба замість зіниць символізує небесну нескінченність душі. Хто був цей артвізіонер?
30. Цей амер. артвізіонер був настільки небалакучим, що за нагородження його Золотою медаллю Американської академії мистецтв і літератури, він, дякуючи, виголосив промову лишень з двох слів: «Дякую вам!». А його артоб'єкти «говорять» до глядачів самотою занедбаного дому, тривогою безлюдного маяка, ізолюваністю освітленої сонцем порожньої кімнати. Хто цей артвізіонер?
31. Хоча артвізіонер узявся за перші свої вітражі в доволі поважному віці, далеко за сімдесят років, ці вітражі в США, Великобританії, Франції, Германії, Швейцарії, Ізраїлі – принесли йому велику славу. Хто цей артвізіонер?
32. Цей артоб'єкт являє собою монтаж коротких уривків із кількох тисяч фільмів, упорядкованих таким чином, аби арттвір, який є результатом цього монтажу, завжди – хвилина в хвилину – відображав точний час у тій часовій зоні, де він виставляється. Артвізіонер пояснює: «Якщо я попрошу вас спостерігати за рухом стрілок годинника, ви швидко знудитеся. Проте в цьому фільмі достатньо подій, що тримають увагу, – так

що ви забуваєте про час, хоча про нього вам постійно нагадують». Який це артоб'єкт? Хто артвізіонер?

33. Це житловий будинок в австрійському Відні одразу впадає в око перехожим. Ще б пак! У ньому різні вікна, хвиляста підлога, зовнішні стіни прикрашено кахлями, колонами, куполами, графіті, а на балконах, даху та з вікон вільно ростуть дерева і чагарники. За ідеєю та концепцією кого з сучасних артвізіонерів побудували цей будинок? Скільки в ньому квартир? Офісів?

34. У різні роки ці три артвізіонери: Пабло Пікассо – у 1898 році, Константін Бранкузі – у 1904 році, Амедео Модільяні – у 1906 році – обрали це місто, тому що були твердо переконані, що здобудуть славу митців саме тут. Про яке місто йдеться? Який його район?

35. «Мистецтво не може бути реальним без дрібки ірреального. Я завжди відчував, що краса – навпаки. Я не знаю, як вам це пояснити. Згадайте, як вигляд має наша планета. Вона ширяє у просторі і не падає. Чим це не сон? Коли я ще був хлоп'ям, мені увесь час увиждалося, що хтось за нами женеться. От чому мої персонажі злетіли в небо задовго до космонавтів». Зробіть припущення, кому з артвізіонерів належать ці слова, якими він намагався пояснити, чому він так зображував людей?

36. Артоб'єкти майже всіх артвізіонерів-піонерів мінімалізму 1960-х років – Дональда Джадда, Дена Флавіна, Роберта Моріса – виглядають неймовірно яскравими поряд із артоб'єктами цього артвізіонера, виготовленими передусім з дерева, а ще цегли і граніту, але упорядкованих з радикальною простотою і піфагорійською математичною чистотою. Про артоб'єкти кого з візіонерів йдеться?

37. Цей брит. артвізіонер створив чимало форм сучасної скульптури, які нині сприймаються як належне, хоча серед них воскова пластика, розписна бронза та використання сміття в мистецтві. Про кого з брит. артвізіонерів йдеться?

38. Коли Амедео Модільяні вперше побачив цього артвізіонера, той виглядав таким пригніченим, що Модільяні дав йому п'ять франків і запросив... випити. Через кілька років потому, коли вже Модільяні потерпав від злиднів, цей артвізіонер узнав про його скруту і прийшов до нього. Між ними стався цей діалог: «Я приніс тобі борг, – і простягнув п'ять тисячафранкових банкнот. – Я маю віддати тобі решту, але я цього не зроблю», – з гіркотою відповів Модільяні. Як звали артвізіонера – співрозмовника Модільяні?

39. Швейцарсько-американський мультидисциплінарний артвізіонер, відомий насамперед своїми винахідливими дослідженнями звуку. Завдяки перенесенню принципів колажу на всі медіа, різнобічна творчість артвізіонера охоплює перформанс, скульптуру, фотографію та відео, часто об'єднані в гібридні твори. Хто цей артвізіонер?
40. У рамках цього артпроєкту брит. артвізіонер перевтілюється в 2015 році в шість артвізіонерів з минулого: Родена, Вільяма Моріса, Сезанна, Матісса, Ман Рея і Далі. Хто цей артвізіонер? Яку назву здобув проєкт? З чим пов'язана ця назва?
41. Якщо артоб'єкти артвізіонера Константіна Бранкузі, як-от «Нескінченна колонна», опановують простір вертикально, артоб'єкти цього амер. артвізіонера опановують простір горизонтально. «Мистецтво полягає в захопленні та утриманні простору. І завжди було легше зробити це, розклавши 144 фігури вздовж підлоги, ніж скласти їх у штабель», – зазначав цей амер. артвізіонер. Невипадково ідеальними скульптурами артвізіонер називав... дороги. Хто цей артвізіонер?
42. Цей артоб'єкт був зроблений ще до того, як Марсель Дюшан остаточно сформував ідею «редімейда» (readymade), проте його назвали артоб'єктом «No1» у довгій низці Readymade, і цей артоб'єкт привернув до себе не менше, якщо не більше, уваги, ніж пізніші, більш чітко сформовані артвізіонером Readymade. Про який конкретно артоб'єкт Марселя Дюшана йдеться?
43. Цей іт. артвізіонер найбільше відомий своїми артоб'єктами, створеними ним між 1909 і 1919 роками, його метафізичним періодом. Згодом артвізіонер відмовився від метафізичного стилю і почав малювати більш реалістично. Хто цей артвізіонер?
44. Цей артвізіонер нескінченно винахідливий у пошуках способів зробити артоб'єкт про звуки яскравим, рішучим та розважально-візуальним. Для однієї зі своїх артсерій артвізіонер вийняв зі сторінок коміксів та манги звукові ефекти, відтворені у вигляді англомовної ономатопеї (onomatopoeia) – ономатопоетичних слів (onomatopoeic words): від класичного «BANG» до більш креативного «Fwwwr» і створив цілісних персонажів, занурених у звуковий вир. Про якого артвізіонера йдеться?
45. Для цього артвізіонера мистецтво не мусить бути призначено лише для задоволення очей (артвізіонер називав такий різновид мистецтва «мистецтвом сітківки»). Натомість мистецтво має слугувати розуму. Рішення цього артвізіонера показати пісуар у галереї – стане одним із найважливіших жестів у тому, що називається «концептуальним мистецтвом». Хто цей артвізіонер?

46. Хто з амер. артвізіонерів казав про себе: «Я безнадійний малювальник і жахливий художник» («I'm a hopeless drawer – and a terrible painter»), що утім аж ніяк не завадило йому стати одним із піонерів мінімалізму?
47. Цей артвізіонер радо вшановує спадщину Анрі Матісса, Марселя Дюшана, Джорджо Моранді, Аліг'єро Боетті, Енді Воргола, Роберта Ріндіани у своїх мультимедійних дослідженнях авторства, автентичності та ідентичності. У своїх артоб'єктах артвізіонер переосмислює як впізнавані форми та мотиви з історичного артканону, так і самі ідеї «шедевр», «генія» та «святості» артоб'єктів. Він несподівано обіграє арткласику і тим самим спонукає глядача поглянути на культові арттвори без усталеного кліше. Хто цей артвізіонер?
48. Артоб'єкти цього іт. артвізіонера – це пустельні, фантазійні, міські пейзажі з гіпсовими головами богів, одноманітні галереї, манекени без облич, чудернацькі вежі, видовжені передвечірні тіні, випадкові речі, поєднані в хаос-композиції – від бронзового монумента до гумової рукавиці і книги, що не має назви на обкладинці тощо. Хто цей артвізіонер?
49. Сюрреалісти захоплювалися артроботами цього ісп. артвізіонера: «Він найбільший сюрреаліст серед нас!» Артвізіонер виходив виключно з власного підсвідомого, відмовився від усіх правил перспективи, композиції і моделювання об'єму. Хто цей артвізіонер?
50. Цей артвізіонер уславився тим, що ламає гітари, грамплатівки і касетні стрічки так, що вони більше не функціонують за своїм прямим призначенням – відтворювати звук. Його новаторські артоб'єкти досліджують звук, простір і час і коливаються між скульптурою, інсталяцією, відеоартом і перформансом. Звертаючись до фактично віджилих вінілових платівок, артвізіонер ініціює діалог між візуальним, слуховим та емпіричним і в такий спосіб зв'язує між собою минуле і теперішнє. Хто цей артвізіонер?»

Для нотаток

ХІД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

БЛОК ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #1

Проаналізуйте *візуальний контент*, презентований у 50 завданнях нижче, і сформулюйте попередні висновки про досвід сучасного мистецтва, коли форма й зміст розведені між собою, а артоб'єкти і артпроекти демонструють відсутність внутрішніх ознак приналежності до артсфери.

Завдання 1.1

Один з цих двох знаменитих австрійських артвізіонерів був наставником для іншого. Удячний «учень» зобразив себе і свого наставника у своєму артоб'єкті «Відлюдники» («Hermits») (див. QR-код).

Зокрема, артвізіонер так прокоментував цю картину: «Фігури залишаються невизначеними, вони були задумані, щоб зазирнути під них, тіла тих, хто втомився від життя, схильні до суїциду, і все ж тіла, сповнені почуттів. Уявіть собі ці дві фігури як хмару пилу, подібну до землі, яка прагне нагромадитися і мусить зруйнуватися, оскільки їй бракує сили».

Про яких двох артвізіонерів йдеться?

Завдання 1.2

Цей американський артвізіонер увійшов в артісторію XX ст. як «архітектор мовчазної самотності». Його артоб'єкти надихнули не одного режисера кіно. Наприклад, відомий польський режисер Анджей Вайда відтворив у сцені свого фільму «Аїр» («Tatarak») картину «Уранішне сонце» (див. QR-код).

Виконавиця головної ролі, актриса Крістіна Янда, згадувала, що режисер особисто упевнився, аби фарба для стін мала те саме забарвлення, а вікно було в тому самому місці, що й на картині.

Про якого артвізіонера мова?

Завдання 1.3

Що, на Вашу думку, розташовано в цій будівлі, архітектура якої зовні асоціюється з казковим замком у дусі Диснейленду (див. QR-код)?

Хто з артвізіонерів спроектував цю будівлю?

Завдання 1.4

Цей артоб'єкт нім. артвізіонера «цитується» на початку фільму «Кабаре» Боба Фоссі. Так, одна з глядачок миттю викликає асоціації з цим артоб'єктом (див. QR-код).

Що це за артоб'єкт?

Хто артвізіонер?

Завдання 1.5

Арт ХХІ ст. залюбки готовий «повторити» перформанс ХХ ст., якщо той був ініційований знаковою особистістю, такою як, наприклад, фр. і амер. Артвізіонер, відомий своїм винаходом артоб'єктів «реді-мейд». Будучи завзятим шахістом, він 1963 року влаштував перформанс «Оголена шахістка», в ході якого зіграв партію в шахи з оголеною моделлю Євою Бабіц (див. QR-код).

І ось уже 2007 року британський артвізіонер, відомий своїм поп-артом, відтворив цей перформанс на лондонському аукціоні Sotheby's з актрисою Керол Холт (див. QR-код).

Про який двох артвізіонерів мова?

Читайте [інтерв'ю](#) з Євою Бабіц для журналу «Esquire».

Завдання 1.6

Артоб'єкти кого з іспанських артвізіонерів надихнули дизайнерів одягу на створення цих моделей суконь (див. QR-код)?

Завдання 1.7

Широкий загальний миттю упізнає артоб'єкт угорі ліворуч (див. QR-код). Це знаменита «Спальня в Арлі», де упродовж 1888 – 1889 років кілька разів відтворив на полотні свою кімнату яскравий представник постімпресіонізму – нідерландець Вінсент ван Гог.

У 1911 році інший відомий артвізіонер, уже австрієць, також зобразив свою кімнату – цього разу в Нойленгбаху (див. QR-код). Хто був цей австрійський артвізіонер?

Завдання 1.8

Алюзії на цей артоб'єкт – доволі поширене явище. Ось, наприклад, знаменитий римейк австрійського артвізіонера Готфріда Хельнвайна (Gottfried Helnwein) з вельми промовистою назвою «Бульвар розбитих мрій» («Boulevard of Broken Dreams», 1984 р.) (див. QR-код). Артвізіонер «занури́в» у порожнечу самотності чотири знаменитості – Мерилін Монро, Гамфрі Богарта, Елвіса Преслі і Джеймса Діна. Життя кожного з чотирьох з різних причин (зловживання наркотиками і алкоголем, передозування антидепресантами, трагічна загибель в аварії) обірвалися дуже рано.

Про який оригінальний артоб'єкт йдеться?

Хто з артвізіонерів його створив?

[Тут](#) знайдете вірш на цей артоб'єкт.

Завдання 1.9

Всесвітній день азбуки Брайля є нагадуванням, що серед нас живуть люди, які потребують особливої турботи, уваги та підтримки. Дизайн напису наліпки «Відчути, а не побачити» («Feel, not See») виконаний не лишень англійською, а й із залученням азбуки Брайля (див. QR-код).

Арт кого з артвізіонерів залучили, щоби увиразнити напис з наліпки?

Завдання 1.10

Яким артоб'єктом кого з амер. артвізіонерів надихнувся концепт-художник Герман Кромер (Hermann Kromer) за створення концепт-арту (див. QR-код)?

Завдання 1.11

Ставлення Амедео Модільяні до цього артвізіонера було суперечливим. Так, Модільяні заздри́в успіху свого суперника, але водночас його вабила харизматична особистість і талант останнього. У портреті (див. QR-код) ця амбівалентність простежується в двоколірному обличчі, а загальна жестикуляція, нерівномірне нанесення фарби натякає на конфлікт.

Водночас, кругле обличчя та риси обличчя нагадують південно-східні азійські зображення Будди, що свідчить про повагу Модільяні до мудрості та досвіду артвізіонера. Це буквально прописано в нижньому правому куті картини фр. словом «savoir» («знати»).

Кого з артвізіонерів Амедео Модільяні зобразив на цьому портреті?

Завдання 1.12

Цей швейц. та амер. артвізіонер і композитор став піонером у створенні артоб'єктів і артпроектів з використанням грамплатівок, вінілових платівок і касетних стрічок (див. QR-код).

Хто цей артвізіонер?

Завдання 1.13

У стилі кого з амер. артвізіонерів опрацьований концепт-арт «Робот у домашньому офісі 2077» (див. QR-код)?

Цей артвізіонер присвятив не один свій артоб'єкт офісам і тим, хто в них працює.

Завдання 1.14

Хай не так часто, але вряди-годи це все ж стається, коли тебе огортає таке щастя, що так би і полетів. Утім, будь-хто з нас, коли каже, що він або хтось інший «літає від щастя», при цьому, певна річ, усвідомлює, що ці слова мають не буквальне, а радше образне значення. Проте є артвізіонер, хто зобразив цей піднесений емоційний стан у своїх артоб'єктах буквально. Так, персонажі на його картинах... літають від щастя (див. QR-код).

Хто цей артвізіонер?

Можете пригадати назви трьох артоб'єктів ліворуч?

Хто чоловік на картині? А хто жінка?

Завдання 1.15

На цей римейк артоб'єкта «Опівнічники» (див. QR-код) «завітали» інші артоб'єкти американського артвізіонера Едварда Гопера і пребагато.

Назвіть ці артоб'єкти. Скільки назбиралося артоб'єктів?

Завдання 1.16

Фотограф зазнимкував коло Андре Сальмона, фр. поета, прозаїка, есеїста та художнього критика, двох артвізіонерів, щирих приятелів (стосунки яких, щоправда, згодом охололи через романтичне суперництво) (див. QR-код). Один артвізіонер заснував власний, легко упізнаваний іншими артстиль – цей стиль називають за прізвищем цього артвізіонера. Інший – став засновником потужного артнапрямку, який зрештою вплинув на мистецтво XX ст.

Хто ці артвізіонери? Як звуть першого? А як – другого?

Завдання 1.17

Артоб'єкт ліворуч (див. QR-код) створив амер. артвізіонера в XX ст. Дві картини праворуч написав нідерланд. художник у XVII ст. Попри чималий розрив у часі, усі три артоб'єкти об'єднані спільним сюжетом – це читання листа в потоці спрямованого світла.

Назвіть обох артвізіонерів – американського і нідерландського.

Як називається кожний з цих трьох артоб'єктів?

Що хотів показати своїм артоб'єктом амер. артвізіонер?

Завдання 1.18

Турецький митець і графічний дизайнер Ертан Атай (Ertan Atay,) започаткував інтригуй-проект «Обличчя поза часом» («Timeless Faces Series»), в якому він створює унікальні колажі з персонажів картин відомих митців і світлин популярних представників сучасної поп-культури.

Наприклад, у цьому колажі-дуєті (див. QR-код) пан Ертан філігранно обіграв схожість пропорцій обличчя американського актора Адама Драйвера (Adam Driver) з портретами Амедео Модільяні.

Упізнали портрет? Кого з відомих людей артвізіонер зобразив на ньому?

Завдання 1.19

Цей артоб'єкт (див. QR-код) амер. артвізіонера з часом став асоціюватися з концепцією міської самотності. Критики, зокрема, писали, що дівчина «так дивиться на свою кавову філіжанку, ніби це остання річ у світі, яку вона в змозі утримати». У 1995 році журнал «Time» використав цей артоб'єкт як ілюстрацію для статті про стрес і депресію в 20-му столітті.

Про який артоб'єкт кого з артвізіонерів йдеться?

Завдання 1.20

Як ви гадаєте, кому з артвізіонерів Google присвятив цей артдудл (див. QR-код)?

Завдання 1.21

Кого з відомих артвізіонерів і артвізіонерок зобразив брит. артвізіонер Пітер Блейк на своєму артоб'єкті «Гра в шахи з Трейсі» (2005) (див. QR-код)? Хто і з якого перформансу надихнули пана Пітера на цей артоб'єкт?

Чому Пітер Блейк асоціював саме цю артвізіонерку з Своєю Бабіц з вихідного артфото? Чому пан Пітер «одягнув» Трейсі у весільну сукню і вкрив сукню банкнотами?

Завдання 1.22

Зробіть припущення, хто з артвізіонерів створив цей артоб'єкт у вигляді «дадаїстського» колажу з обкладинок грамплатівок (див. QR-код)?

У інтерв'ю з ним артвізіонер зауважив: «... Мене вабили всі ці обкладинки альбомів – така вражаюча різноманітність. Зараз це застаріла форма, але в дизайні цих 12-дюймових квадратів було так багато креативності».

Завдання 1.23

Турецький митець і графічний дизайнер Ертан Атай (Ertan Atay,) започаткував інтригуй-проект «Обличчя поза часом» («Timeless Faces Series»), в якому він створює унікальні колажі з персонажів картин відомих митців і світлин популярних представників сучасної поп-культури.

Наприклад, у цьому колажі-дуеті (див. QR-код) пан Ертан філігранно обіграв схожість пропорцій обличчя однієї з найуспішніших турецьких поп-співачок Сезен Аксу (Sezen Aksu) з портретами Амедео Модільяні.

Упізнали портрет? Кого артвізіонер зобразив на ньому?

Завдання 1.24

Ці два артоб'єкти, натюрморти, виконані у схожій манері (див. QR-код), проте їх створили в різний час два різних артвізіонери – італієць і англієць.

Хто створив артоб'єкт ①?

Хто створив артоб'єкт ②?

Завдання 1.25

Зробіть припущення, хто з артвізіонерів спроектував цей будинок (див. QR-код)?

Як називається цей будинок? Де він розташований?

Завдання 1.26

Цей артвізіонер надихнувся артоб'єктом іншого артвізіонера (унизу) і створив власну версію артоб'єкта (угорі) (див. QR-код).

Як називається артоб'єкт унизу? Хто з артвізіонерів його створив?

Як називається артоб'єкт угорі? Хто з артвізіонерів його створив?

Завдання 1.27

Цей нью-йоркський артвізіонер, чия новаторська творчість досліджує поєднання звукозапису, фотографії, відео та кіно, дадаїстський діджей і режисер, чиї інсталяції та відео-/кіноколажі демонструють провокаційні музичні та візуальні ландшафти, продовжуючи свої дослідження колажу та візуалізації звуку, створив принти, які використовують образи з манги та ономато-поетичні слова, як-от цей принт «Skssh Clang Whssh» (2011) (див. QR-код).

Хто це артвізіонер?

Завдання 1.28

Цей артвізіонер перетворив на мистецтво... пакет зі сміттям (див. QR-код). Хто він?

Завдання 1.29

Упізнаєте на цифровому живописі двох артвізіонерів? Хто вони? (див. QR-код). Зможете пригадати надихаючі вислови цих артвізіонерів, що вам припали до серця і тому закарбувалися в пам'яті?

Завдання 1.30

Упізнаєте на цифровому живописі двох артвізіонерів (див. QR-код)? Хто вони? Зможете пригадати надихаючі вислови цих артвізіонерів, що вам припали до серця і тому закарбувалися в пам'яті?

Завдання 1.31

Обидва концептуальні артоб'єкти використовують... велосипедне колесо.

Як називається артоб'єкт унизу (див. QR-код)? Хто з артвізіонерів його створив? Як називається артоб'єкт угорі (див. QR-код)? Хто з артвізіонерів його створив? Який артоб'єкт був створений раніше за інший?

Завдання 1.32

Який артоб'єкт кого з артвізіонерів було використано за опрацювання дизайну обкладинки книги з п'єсою Жоеля Поммера «Возз'єднання двох Кореї» (див. QR-код)?

Завдання 1.33

Артоб'єкти кого з артвізіонерів було використано за опрацювання дизайну принтів для футболок (T-Shirts) (див. QR-код)?

Слід зазначити, кавернозна прірва між тими, хто цінують цього артвізіонера, і тими, кого він збиває з пантелику, величезна. Найпоширеніші коментарі в розмовах про нього: «Моя дитина зможе це зробити!», «І ці карлючки мистецтво?! Наче п'ятикласник накарябав на берегах свого зошита». Дізнавайтеся, як воно насправді [тут](#) або [тут](#).

Завдання 1.34

Цей артоб'єкт не що інше, як автопортрет знаного на весь світ фр. і амер. артвізіонера, виконаний у двох техніках: малювання (олівець) і ліплення (гіпс) (див. QR-код).

Кого саме з артвізіонерів?

Завдання 1.35

Який відомий артоб'єкт презентує сучасне мистецтво на цій іронічній графіці? (див. QR-код)

Підпис: «Bloody Duchamp!» («Клятий Дюшан!»)

Завдання 1.36

«Все, що я роблю, – це поміщаю нескінченну колону Бранкузі на землю, а не на небо», – так відгукнувся про цей артоб'єкт артвізіонер. Хто з амер. артвізіонерів створив цей артоб'єкт (див. QR-код)? Яскравим представником якого артнапрямку є цей артвізіонер? Як він назвав цей артоб'єкт? Скільки австралійських листяних порід артвізіонер використав для цієї артінсталяції?

Завдання 1.37

Ці артоб'єкти різних артвізіонерів має об'єднувати спільна назва – «Поцілунок» («Kiss») (див. QR-код). Утім, два артоб'єкти з цього артраду хоча й зображують поцілунок, проте мають іншу назву.

Які це два артоб'єкти, під якими номерами?

Хто з артвізіонерів їх створив?

Як насправді називаються кожний з цих артоб'єктів?

Завдання 1.38

Цей нім. артвізіонер створив автопортрет (див. QR-код) у важкі для нього часи, коли він виїхав з Німеччини до Амстердама в 1937 р., через день після того, як почув промову Адольфа Гітлера, яка засуджувала «дегенеративних» митців. Згодом влада конфіскувала з музеїв 500 його робіт.

Проте цим сповненням внутрішньої сили та непокори «Жовто-рожевим автопортретом», написаним між 1943 і 1944 рр., артвізіонер будь-що прагнув продемонструвати свою суверенність навіть в умовах, коли він не міг контролювати своє життя – Амстердам захопили німецькі війська і артвізіонер не почувався в безпеці.

Він написав у своєму щоденнику: «Тиха смерть і пожежа навколо мене, але я все ще живий». Зрештою він емігрував до США, де помер.

Хто цей артвізіонер?

Завдання 1.39

Артісторія знає силу-силенну випадків, коли сучасники створюють омажі для вшанування артвізіонерів з минулого. Зокрема, в XXI ст. для цього активно залучають ШІ (штучний інтелект), як, приміром, це зробила користувачка madalina за допомогою NightCafe Creator.

Кому з іт. артвізіонерів вона присвятила свій омаж «Метафізичні картини вікон» («Metaphysical Paintings of Windows») (див. QR-код)?

Завдання 1.40

Який артоб'єкт кого з ісп. артвізіонерів містить принт екологічної торбини (див. QR-код)?

Цей артоб'єкт ісп. артвізіонер присвятив іншому ісп. артвізіонерові. Кому саме?

У яких стосунках були ці два артвізіонери? Можете пригадати історію про те, як вперше зустрілися ці два артвізіонери? Спойлер: у цій історії згадується тістечко «енсаймаду» («ensaimada»). Якщо ви «не маєте зеленого поняття» про цю історію, читайте [ТУТ](#).

Завдання 1.41

Артпрактика Корнелії Гедігер (Cornelia Hediger) представлена медіа-роботами, заснованими на фотографії, починаючи від традиційної чорно-білої плівкової фотографії до кольорових зображень, фотомонтажу ручної роботи та складного фотомонтажу за допомогою композиції.

Її проєкт «Омаж» («Homage») – це серія фото-монтажів ручної роботи, натхненних відомими картинами артвізіонерів і поміщених у сучасний контекст. Артвізіонерка, з одного боку, намагається зберегти тактильні якості та різноманітні виміри, які приваблюють її у вихідних артоб'єктах, а, з іншого боку, пропонує нові візуальні мови навколо цих визнаних шедеврів.

Кого з артвізіонерів пані Корнелія вшанувала цим артоб'єктом (див. QR-код) зі свого проєкту «Омаж»?

Завдання 1.42

З яких об'єктів дослідники творчості ісп. артвізіонера Жоана Міро «склали» так званий «трикутник Міро».

Який об'єкт з цього трикутника зображений на світлинах (див. QR-код)?

Завдання 1.43

Дезмонд Морріс, артвізіонер-сюрреаліст, у той час, коли було зроблено це фото (див. QR-код), працював науковим співробітником у Лондонському зоопарку. Тому, коли ісп. артвізіонер (на фото) захотів поглянути на екзотичних птахів Лондонського зоопарку зблизька, пан Дезмонд залюбки погодився провести індивідуальну екскурсію.

Зокрема, цю мить на фото пан Дезмонд описував так: «Ми пішли до пташника, де, до радісного, але водночас й настороженого його [артвізіонера] задоволення, я посадовив йому на зап'ястя великого птаха-носорога. Я вибрав саме цього птаха не випадково, адже яскраве забарвлення навколо очей птаха наче було намальоване його [артвізіонера] рукою. Він [артвізіонер] кивнув мені, тим самим показав, що зрозумів мою думку. Лі Міллер зробила чудові фотографії, поки він [артвізіонер] годував птаха виноградинами». Хто цей артвізіонер?

Завдання 1.44

Як звали молоду жінку, яка стала моделлю для знаного на весь світ артоб'єкта «Портрет журналістки» (див. QR-код)?

Хто з німецьких артвізіонерів написав цей портрет?

Завдання 1.45

Рецензію на цей артоб'єкт (див. QR-код), розміщену в нью-йоркському мистецькому журналі 1917 року «Сліпий» (The Blind Man) нині знає весь артсвіт: «Не має значення, чи зробив пан Мутт (Mr. Mutt) «Фонтан» власноруч, чи ні. Він ВИБРАВ його. Він узяв буденну річ, розмістив її так, що її практичне призначення щезло під новою назвою і новою точкою зору – він створив нову думку для цього предмета».

Тут Мутт (Mr. Mutt) – це псевдонім. Зможете пригадати, кого саме з артвізіонерів?

Завдання 1.46

Цей ісп. артвізіонер дуже любив Барселону і з великою втіхою пристав на пропозицію опрацювати дизайн артоб'єктів для публічно замовленої трилогії, яка мала вітати відвідувачів Барселони, коли вони прибували морем, з повітря або сушею. Цей артоб'єкт був останнім з трьох артробіт, замовлених артвізіонеру для привітання відвідувачів Барселони (див. QR-код).

Хто цей ісп. артвізіонер?

Як називається цей артоб'єкт? Як назва планувалася спочатку? Скільки метрів артоб'єкт заввишки? Де розташований?

Де вітає прибулих відвідувачів Барселони цей артоб'єкт: на суші, на морі, в повітрі?

Поверхня артоб'єкта вкрита яскравою барвистою плиткою, але вже за проєктом іншого ісп. артвізіонера. Кого саме?

Де розташовані два інших артоб'єкти з цієї «вітальної» барселонської трилогії?

Завдання 1.47

Цей артоб'єкт – «Сім смертних гріхів» («The seven deadly sins») (див. QR-код) нім. артвізіонер створив 1933 р., одразу після того, як його звільнили з посади викладача в Дрезденській художній академії та позбавили будь-якого державного утримання. Окрім цього в будинку артвізіонера провели безцеремонний обшук. На прохання дружини артвізіонера поводитися з картинами художника обережніше агенти лишень глумливо посміхалися: «Найкраще, що може статися з цими картинами – це знищення».

Алегорична картина артвізіонера легко прочитується: скорчена стара – це Жадібність, білий карлик на її спині – Заздрість, фігура скелета-танцівника – Лінь, хтива жінка з оголеними грудьми – Похоть, рогатий монстр – Злість, велетенська голова задертим догори носом і затуленими вухами – Марносластво, а товстун з каструлею на голові – Ненажерливість.

Хто цей нім. артвізіонер? Маскою кого з відомих історичних постатей арт-візіонер «причепував» Заздрість – карлика? Який ще візуальний прийом у фігурі Ліні артвізіонер використав, щоби прозоро натякнути на час, у який був створений цей артоб'єкт?

Завдання 1.48

Ентоні Мосс (Ентоні Мосс) з Великобританії в рамках проєкту «Відчуття простору через архітектурний модернізм» створив омаж «Модернізм 9» (див. QR-код).

В описі артоб'єкту пан Ентоні зазначив, що в цьому конкретному артоб'єкті він спирався на численні ілюстрації римських аркад з особливим акцентом на арках і тінях цього артвізіонера.

Якому іт. артвізіонеру Ентоні Мосс присвятив свій омаж «Модернізм 9»?

Завдання 1.49

Що, на перший погляд, можна знайти спільного в цих трьох артоб'єктах (див. QR-код)? Ні, не раковини, а...зливи з раковин – вони на кожному з артоб'єктів: як органічні складові абсолютно білих раковин на першій світлині; злив, прихований пташиним гніздом на другій світлині і побляклі заливи на восковій нижній половині людського тіла, гіперреального аж до волосся на ногах, притиснутого до стіни.

Хто з артвізіонерів створив ці багаточисельні за сенсами артоб'єкти?

Завдання 1.50

Артісторія містить силу-силенну випадків, коли артвізіонери складають омажі про інших артвізіонерів, віддаючи в такий спосіб останнім свою шану.

Амер. артвізіонер Енді Воргол так сказав про цього іт. артвізіонера: «Він повторював одні й ті самі образи протягом усього свого життя. Я вважаю, що він розглядав повторення як спосіб самовираження. Це те, що в нас спільного».

Якого іт. артвізіонера мав на думці Енді Воргол?

Як Енді Воргол назвав свій омаж (див. QR-код)?

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #2**

Дослідіть художньо-літературний і нон-фікшн контент, презентований у 10 завданнях нижче, і сформулюйте попередні висновки про тенденції і перспективи створення нового досвіду читання в широкого загалу через активне і широке залучення артконтенту XX – XXI ст. до сьогочасного художньо-літературного і нон-фікшн творчопису.

ЗАВДАННЯ 2.1

Дослідіть способи, в які автор Давід Фоенкінос у тексті своєї книжки «До краси» адресується до трагічної долі артвізіонера XX ст. – Амедео Модільяні і його дружини – художниці Жанни Ебютерн.

Маємо протистояння «Екскурсовод VS Доглядач зали». Прочитайте уривок (див. QR-код) і дізнайтеся, за ким лишилося останнє слово?

ЗАВДАННЯ 2.2

Дослідіть способи, в які автор Стюарт Дайбек (Stuart Dybek) у тексті своєї книжки «Узбережжя Чикаго» (The Coast of Chicago) (див. QR-код) апелює до артоб'єкта артвізіонера Едварда Гопера «Опівнічники».

Аргументуйте висновки, яких ви дійшли.

ЗАВДАННЯ 2.3

Дослідіть способи, у які автор Майкл Коннеллі (Michael Connelly) у тексті своєї книжки «Чорне відлуння» (Black Echo) (див. QR-код) апелює до артоб'єкта артвізіонера Едварда Гопера «Опівнічники».

Аргументуйте висновки, яких ви дійшли.

ЗАВДАННЯ 2.4

Попри свою назву, книгу фр. письменниці та мистецтвознавиці Франсуази Барб-Галль адресовано для всіх, адже це конспект, путівник, довідник і мистецький альбом водночас, який можна ретельно вивчати вдома, нашвидкуруч гортати у транспорті чи неквапом – у парку.

Ознайомтеся з практичними порадами та лайфхаками від пані Франсуази про артоб'єкт Марселя Дюшана «Оголена постать спускається сходами, № 2» (див. QR-код): «Там дуже важко щось розгледіти», «Палітра художника обмежена», «Це схоже на розмиту фотографію», «Можна подумати, що там багато людей», «Людина, напевно, мчить – інакше ми бачили б її чіткіше», «Чому ця людина на сходах?», «До чого тут оголена натура?», «Персонаж мі би й підніматися догори...», «Що це за пунктири?», «Це кубізм?», «У Дюшана небагато відомих картин», «Дуже дратує, коли не розумієш, що бачиш», «Чому митці XX століття так часто посилаються на Дюшана»?

Запропонуйте власні пояснювальні лайфхаки для будь-якого артоб'єкту будь-кого з артвізіонерів з 20ї або 20ї+ артдесяток – вікову категорію оберіть на власний розсуд.

Завдання 2.5

Дослідіть, як автор Десмонд Морріс у тексті своєї книжки «Життя сюрреалістів» характеризує творчість артвізіонера Марселя Дюшана і його арт-об'єкти (див. QR-код).

Які зміни відбулися в мистецтві XX століття під впливом артоб'єктів Марселя Дюшана?

Завдання 2.6

Дослідіть, як автор Десмонд Морріс у тексті своєї книжки «Життя сюрреалістів» привертає увагу читача до суперечки про першість Марселя Дюшана у відкритті артпоняття «реді-мейд» (див. QR-код).

Які ви вважаєте, ці суперечки мають під собою підґрунтя? На який бік пристанете ви?

Завдання 2.7

Дослідіть, як автор Десмонд Морріс у тексті своєї книжки «Життя сюрреалістів» привертає увагу читача до трансформацій, яких руками артвізіонерів Дюшана і Пікабیا зазнав знаний на весь світ артоб'єкт «Мона Ліза» (див. QR-код).

Які ви вважаєте, чи є обкладинка журналу з написом Дюшана артоб'єктом? Аргументуйте свою думку.

Завдання 2.8

Попри свою назву «Коротка книжка...», книга брит. мистецтвознавиці Дани Арнольд пропонує нетривіальний погляд на артоб'єкти XX і XXI ст., зокрема й ті, що спричинили палкі суперечки.

Ознайомтеся з розділом «За межами» (с. 65) (див. QR-код), в якому йдеться про артвізіонера Карла Андре, зокрема про способи, в які він повертає скульптуру до базових елементів.

З'ясуйте, що мав на увазі Карл Андре, коли казав: «Мої амбіції як митця – стати „Тернером матерії“»?

Завдання 2.9

Сучасний нон-фікшн з мистецтва складно уявити без книжкових видань мистецтвознавиці Сьюзі Ходж. Кожна її нова книжка з ентузіазмом сприймається читачами-сучасниками.

Спробуйте відповісти на питання пані Сьюзі, які вона опрацювала для артоб'єкта «Ферма»(1923–24) ісп. артвізіонера Жоана Міро (див. QR-код).

Завдання 2.10

Книжка « How Art Works» Сари Галл (Sarah Hull) містить цікавий розділ «Can anything be art?» (див. QR-код).

З'ясуйте, який артоб'єкт Марселя Дюшана авторка використала на сторінці цього розділу?

Як розвинув ідею Марселя Дюшана інший артвізіонер – Сол Левітт?

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #3**

У третьому блоці лабораторних завдань у вас є можливість здобути три бали з п'яти балів, передбачених у лабораторній роботі 3–4.

- Здобуваєте один бал за перемогу в інтерактивній грі «Артбатл».
- Здобуваєте + два бали за виступ зі сконструйованим артповідомленням з чотирма конструктивами у творчій вправі «Артповідомлення».

Завдання 3.1

Здобудьте перемогу^(перший один бал з 5 балів) в інтерактивній грі «АРТбатл».

СЦЕНАРІЙ АРТБАТЛУ

1. Визначаються два учасники артбатлу.
2. Два учасники артбатлу по черзі в пришвидшеному темпі в довільному порядку називають імена і прізвища артвізіонерів як з 2^{0і} артдесятки, так і з 2^{0і} артдесятки+.
3. З двох учасників артбатлу виграє один учасник артбатлу – той, хто назвав ім'я і прізвище артвізіонера після іншого учасника, тоді як попередній учасник назвати не може.

У артбатлі тільки один учасник здобуде перемогу і бал, інший – програє.

Коли постає НЕБЕЗПЕКА ПРОГРАШУ і як її уникнути?

- 👉 Учасник артбатлу у відповідь на варіант іншого учасника «німує» більш, як три секунди поспіль. Мовчати – це хибна програтна стратегія. Як не припуститися цієї поразки? Варто заздалегідь потренуватися в запам'ятовуванні імен і прізвищ артвізіонерів, щоби їх легко пригадувати.
- 👉 Учасник артбатлу назвав ім'я і прізвище артвізіонера, які вже прозвучали за цього артбатлу. Як не припуститися цієї поразки? Бути уважним – під час артбатлу тримати на думці імена і прізвища, які були названі, щоби не проказувати їх вдруге.
- 👉 Учасник артбатлу припустився помилки в імені і/або прізвищі артвізіонера, приміром, Егон Андре. Тут Егон – це ім'я Егона Шіле,

тоді як ім'я Андре – Карл. Як не припуститися цієї поразки? Намагатися не просто запам'ятати імена і прізвища, а з'ясувати коло інтересів артвізіонера, Приміром, якщо ви за підготовки дослідите артоб'єкти Егона Шіле і Карла Андре, ви навряд чи «переплутаєте» імена і прізвища – настільки різною є артспадщина цих двох артвізіонерів.

Як вже було сказано вище, перемогу в АРТбатлі не здобути без твердого запам'ятовування імен і прізвищ артвізіонерів.

📖 В свою чергу, для того, щоби імена і прізвища твердо запам'яталися, варто ~~причі, чотири рази~~ багато разів (кількість разів у кожного, хто тренуватиметься, своя, але достеменно, що це не один раз) попрацювати в застосунках – спеціально розроблених лайфхаках для тренування твердого запам'ятовування артвізіонерів і їхніх артоб'єктів – настільки твердого, що навіть напружені часові обмеження гри АРТбатл не стануть на заваді миттєвому пригадуванню.

Артвізіонери
з 2^{ої} артдесятки

Артвізіонери
з 2^{ої} артдесятки+

Артоб'єкти артвізіонерів
з 2^{ої} артдесятки+

Артоб'єкти артвізіонерів
з 2^{ої} артдесятки+

Завдання 3.2

Сконструювати артповідомлення з чотирма конструктивами (за Джуліет Ериксон)

Алгоритм (4 кроки)

1 крок. Визначити свою аудиторію як аудиторію дизайнерів (конкретизувати склад: Дизайнери-практики? Недизайнери-практики? Майбутні дизайнери – здобувачі ЗВО (бакалаври, магістри, аспіранти)? Учнівська молодь, яка цікавиться дизайном? Хто саме з достоту широкого дизайн-загалу?)

2 крок. Сконструювати своє артповідомлення, яке складатиметься з чотирьох частин, де кожна частина – це

відповідь на питання (зверніть увагу – питальні слова на початку питань різняться між собою: «Чого?..», «Чому?..», «Хто?..», «Яка?..») одного з чотирьох конструктивів у визначеній (порушувати яку не варто) послідовності (плюс другий один бал з 5 балів).

Чотири конструктиви артповідомлення (за Джулієт Еріксон)

Конструктиви – це чотири питання у встановленій послідовності:

1 конструктив	Чого Ви хочете?
2 конструктив	Чому Ви цього хочете?
3 конструктив	Хто підтверджує, що це так?
4 конструктив	Яка конкретно значимість
артповідомлення
для тих, хто його слухає?

- 3 крок. Після завершення написання тексту арт повідомлення перевірити, щоби ваші відповіді на кожне питання-конструктив були ясними – як показує практика, найбільшу складність становить останнє (четверте) питання-конструктив, тому надати йому додаткову увагу. Також обов'язково проконтролювати, щоби ваш АРТвиступ тривав до двох хвилин – у разі потреби скоротити текст артповідомлення.
- 4 крок. Обов'язково виступити оффлайн/онлайн усередині групи (за потреби з демонстраційним візуальним рядом, якщо, приміром, у вашому АРТповідомленні йдеться про артвізіонера, продемонструйте світлину з ним; якщо мова про його артоб'єкт – додайте зображення артоб'єкту) (плюс третій один бал з 5 балів).

ПРИКЛАД АРТПОВІДОМЛЕННЯ З ЧОТИРМА КОНСТРУКТИВАМИ

1. Я вподобала ставлення до праці Жоана Міро. Хочу (чого я хочу?) щоби і ви так ставилися до праці над своїми проєктами. Коли амер. інтерв'юер поцікавився, що той робить, коли йому не хочеться малювати, Міро спантеличено вигукнув: «Але я завжди хочу малювати!» Артвізіонер поділився, що він щодня пише з 7^{ої} до 12^{ої}, а потім – продовжує з 15^{ої} до 20^{ої}.
2. Кожний практикуючий дизайнер з власного досвіду знає, що працювати над дизайн-проєктом непросто – на дизайнера «чатує» не один «глухий кут» та й ідеї раз-у-раз пориваються «зробити ноги». Я навела слова пана Жоана, щоби ви пересвідчилися на прикладі досвіду успішної людини, якою безумовно є пан Жоан, що глибоке «занурення» у працю – це реальні шанси доскочити результату (чому я цього хочу).
3. Пан Жоан своїм ставленням до праці наочно підтверджує висновки сучасних дослідників мистецтва. Зокрема, Джеррі Сольц, знаний арткритик (хто підтверджує, що це так?) у своїй книзі *«Як стати митцем. 60 практичних порад»* (2022) у 49^{ій} пораді зазначає: «наполегливість, упертість, і рішучість зарядять вас енергією. Вони проведуть вас крізь пекло, від того, що хочете цього, до того, що робите це й цим живете.
4. Ми, дизайнери ми можемо звести нанівець руйнівний вплив усіх перешкод, і ситуативних і емоційних, якщо не припинятимемо працювати – життя пана Жоана доводить це, позаяк він працював не лишень у продуктивні дні, коли праця була втішною, а й продовжував у кепські дні, адже, як помислити, що таке кепський день? Це день, коли саме завдяки праці ви, попри ускладнені умови, скоряєте наступний – більш «крутосхилий» рівень в тому, що ви робите (значущість для слухачів).

Типові помилки за складання арtpовідомлення

- 1. Відсутня чітко сформульована значущість для слухачів – натомість має місце переказування прямої мови артвізіонера; «анамнез» того, про що артоб'єкт тощо. Таке артповідомлення не здобуде другого одного балу.
- 2. Проігнорований виступ оффлайн/ онлайн усередині групи. Якщо здобувач не виступить – він не здобуде третього одного балу.
- 3. Третій один бал нараховується за виступ з артповідомленням. Якщо здобувач натомість уголос «зачитує» текст артповідомлення з аркуша/екрану, бал не буде нарахований.
- 4. Порушений регламент у дві хвилини. Якщо виступ здобувача триває більш, як дві хвилини, бал не буде нарахований.

Для нотаток

[illegible]

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #4**

У четвертому блоці лабораторних завдань маєте можливість здобути фінальні два бали з п'яти балів, передбачених у лабораторній роботі 3 – 4, за виконання індивідуального проєктного завдання дослідницького та творчого характеру

- Здобуваєте + четвертий один бал за аналітично-пошукову (дослідницьку) роботу з відбору інформації в інфографіку постера «Артвізіонер. Артколо».
- Здобуваєте + п'ятий один бал за графічний дизайн інфографіки постера «Артвізіонер. Артколо» (інструменти для опрацювання графічного дизайну постеру: онлайн платформи або оффлайн графічні редактори з опрацювання різних видів графіки [растрової, векторної, презентаційної] – Inkscape, Adobe Illustrator, Gimp, Adobe Photoshop, Canva, інший – вибираєте на власний розсуд). Обираючи той чи інший редактор, беріть до уваги думку інших практиків, наприклад, у [Photoshop VS Inkscape](#).

ЗАВДАННЯ 4.1

Здійснити аналітично-пошукову роботу (плюс четвертий один бал з 5 балів) з відбору інформації в інфографіку постера «Артвізіонер. Артколо».

ЕТАПИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

- 1.** Визначитися із **артвізіонером/артвізіонеркою** з 2^{ої} артдесятки чи 2^{ої} артдесятки+, для кого буде створений постер.
- 2.** «Утворити коло» для цього/цієї артвізіонера/артвізіонерки. Це мають бути персони (мінімум – **п'ять**), які були різною мірою причетні до арттворчості арт-візіонера/артвізіонерки і спілкувалися з ним/нею безпосередньо: колеги, суперники, друзі, дружина/чоловік, кохана/ коханий, замовники, куратори, колекціонери, арткритики, мистецтвознавці та ін.
- 3.** Сформувати для кожної з визначених персон **стилий** текст, який «розкриє» характер і, по можливості, динаміку розвитку стосунків цієї персони з артвізіонером/артвізіонеркою, для якого/якої опрацьовується дизайн постера.

4. Перевірити відібраний текст на достовірність викладених у ньому фактів (**фактчекінг**) і вилучити з фінального тексту інформацію з неправдивих, оманливих або таких, що не можна перевірити, повідомлень.

ПРИКЛАД ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІТИЧНО-ПОШУКОВОЇ РОБОТИ

З ВІДБОРУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОГРАФІКУ ДЛЯ ПОСТЕРА «АРТВІЗІОНЕР. АРТКОЛО»

1. Як артвізіонер був обраний **Джорджо де Кіріко**. Тому назва постеру набула вигляду: «Джорджо де Кіріко. Артколо».
2. Після аналізу життя і творчості Джорджо де Кіріко артколо для постеру утворили **п'ять осіб**, які наживо і не раз спілкувалися з Джорджо де Кіріко. Це **Джемма Черветто, Поль Гійом, Андре Бретон, Ів Тангі, Рене Маґріт**.
3. Сформовано для кожної з п'яти вибраних персон **стилий** текст для постеру.

◆ Джемма Черветто

Мати артвізіонера. Її деспотичний характер, пуританські погляди і психічна нестабільність завдали артвізіонерові стійкої психічної травми, тому усе своє життя він відрізнятиметься пригніченим настроєм і неврівноваженістю.

◆ Поль Гійом

Маршан, якому артвізіонер завдячує тим, що почав заробляти на своїх арттворах, адже саме з паном Полем артвізіонер уклав перший договір, згідно з яким надавав шість картин на продаж щомісячно за 120 франків.

◆ Андре Бретон

Очільник французьких сюрреалістів палко захоплювався ранньою метафізичною творчістю Джорджо де Кіріко і так само пристрасно таврував пізні традиціоналістські арттвори артвізіонера

◆ Ів Тангі

Побачив з автобусного вікна картину Джорджо де Кіріко у вітрині однієї з паризьких галерей – і вона справила таке сильне враження, що

він притьмом рвонувся її роздивлятися, для чого вистрибнув з автобуса прямо на ходу. Ів Тангі казав, що ця картина змінила його життя: з моряка торгівельного флоту він став художником.

◆ Рене Маґріт

Коли вперше побачив один з ранніх метафізичних арттворів Джорджо де Кіріко, він справив на нього таке сильне враження, що він змінив свою живописну манеру. Зі свого боку, Джорджо де Кіріко хоча й ставився до артоб'єктів Рене Маґрітта загалом стримано, утім характеризував їх, як «вигадливі й не позбавлені інтересу».

Завдання 4.2

Спроекувати графічний дизайн інфографіки (плюс п'ятий один бал з 5 балів) для постера «Артвізіонер. Артколо»

ЕТАПИ ПРОЄКТУВАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. З минулого досвіду проєктування ви пам'ятаєте, що *перший принцип дизайну* (групування/наближення) дозволяє визначитися з кількістю візуальних блоків, які міститимуть споріднений візуал.

Не спускаючи з думки той незаперечний факт, що близькість елементів у створеному ним візуальному образі допоможе спрямувати погляд глядача на найважливіші моменти повідомлення, дизайнер-«джуніор» зазвичай виходить з розуміння того, що близькість створює організаційний ефект, згідно з яким схожі елементи розміщують/позиціонують разом або, принаймні, організовують їх у послідовний спосіб. На відміну від «джуніора», «мідл» і «сеньйор» дизайнери завжди беруть до уваги, що близькість не обов'язково означає розміщення елементів поруч: зв'язати елементи візуально також можна за допомогою шрифту, кольору, розміру тощо.

2. З минулого досвіду проєктування ви усвідомили, що *другий принцип дизайну* (вирівнювання) спонукає дизайнера діяти усвідомлено. Зокрема на практиці це означає, що не варто «тулити» графічний елемент (зображення, текст, елемент керування) у ту чи іншу позицію лишень тому, що там «нагодилося» вільне місце. Досвідчений дизайнер робить так: спочатку візуально розділяє елементи дизайну. Далі, керуючись принципом наближеності, графічними засобами «розкриває» взаємини між цими елементами: зв'язані між собою, наскільки сильно зв'язані, не зв'язані тощо. А далі саме вирівнюванням елементів дизайнер формує у глядача розуміння

того, що вони (ці елементи) належать до одного дизайну. Чітке вирівнювання істотно спрощує глядачеві виявлення відхилень – оскільки все, що виходить за межі вирівнювання, одразу впадає в око, а, отже, привертає увагу. Класичним прикладом цього явища є стовпчиковий графік. Оскільки всі стовпчики вирівняні унизу, мозок глядача миттєво «вихоплює» різницю в їх довжині нагорі і блискавично визначає найдовший і найкоротший стовпчики.

3. З минулого досвіду проєктування ви з'ясували, що згідно з *третім принципом дизайну* (повторення) певні елементи дизайну мають повторюватися у всій публікації, в нашому випадку, в постері. Саме повторювані елементи сприяють виникненню спільного візуального знаменника, навіть якщо документ складається з однієї сторінки, як у випадку з постером «Артвізіонер. Артколо». Досвід практикуючих дизайнерів засвідчує, що геть не обов'язково повторювані елементи мають бути копіями «один-в-один», навпаки, їхній зовнішній вигляд (розмір, колір, текстура, кут зору) може варіюватися, головне, щоб «родинні зв'язки» між ними візуально не викликали сумнівів. Кому хоча б раз у житті доводилося друкувати реферат, той використовував принцип повторення: застосовував один і той самий шрифт для тексту, а інший – для заголовків, використовував абзацний відступ, вирівнював текст усередині абзаців по ширині тощо.

☞ Дизайнери свідомо шукають небуденних способів акцентування наявного повторення усередині документу. Так, і графічні і текстові редактори мають вбудовані засоби для маркування і нумерації переліків – широкий загал залюбки вибирає з них. Але, як показує практика, досвідчений дизайнер замість використовувати готові набори маркерів, натомість, шукає способів зацентрувати повторення. Для цього він, наприклад, увиразнює шрифтовий дизайн, застосовує виворітний друк (виворотку), створює ободку вздовж контуру, колажує тощо. Таким чином, за опрацювання дизайну постеру «Артвізіонер. Артколо» доцільним буде спочатку чітко визначити повтори, які вже є, а далі винайти способи візуально употужнити ці повтори – і тільки згодом братися за реалізацію наступного – четвертого принципу дизайну.

Повторення в графічному дизайні на кшталт ритму в музиці. Мелодії, які нам подобаються, ми продовжуємо слухати, адже ці мелодії зазвичай містять повторюваний ритм, який ми запам'ятовуємо і хочемо чути знову. У візуальному образі замість ритму глядач має перед очима повторювані елементи, як-от одноманітність кольору, зв'язаність форм, спорідненість

текстур тощо. Повторювані елементи так само, як ритм у музиці, «поло-
нять» увагу: погляд глядача раз-у-раз повертається до повторюваних
елементів, а отже дизайн виконав своє першочергове завдання – при-
вернув увагу і, можливо, утримує цю увагу надалі.

4. З минулого досвіду проектування ви зрозуміли, як важливо, коли контраст (*четвертий принцип дизайну*) є максимально виразний – це як раз той випадок, коли «делікатність» у доборі графічних засобів тільки послабить контраст.

☞ Пам'ятайте, що годі створити ~~сильний~~ виразний контраст у разі виокремлення тексту шрифтом (наприклад, Arial) і тим самим шрифтом (Arial), до якого в текстовому редакторі застосували опцію «напівгрубе накреслення». По-справжньому контрастними виглядатимуть рядки тексту, оформлені шрифтом Arial і шрифтом Arial Black.

Порівняйте: **Малий контраст** (текст набрано шрифтом Arial) і **Малий контраст** (текст набрано шрифтом Arial і застосовано опцію «напівгрубе накреслення») і **Сильний контраст** (текст набрано шрифтом Arial) і **Сильний контраст** (набрано шрифтом Arial Black). Тому-то практикуючі дизайнери регулярно «полюють» на шрифтові гарнітури на кшталт гарнітури Fixel, яка включає більш як десять шрифтів. Ось вісім з них:

Fixel Text Extra Light	Fixel Text Semi Bold
Fixel Text Light	Fixel Text Bold
Fixel Text Regular	Fixel Text Extra Bold
Fixel Text Medium	Fixel Text Black

Тут рядок з назвою шрифту водночас демонструє, як виглядатиме текст, до якого застосують цей шрифтовий дизайн. Очевидно, що найбільший контраст утворить шрифтова пара «Fixel Text Extra Light – **Fixel Text Black**», тоді як у випадку шрифтових пар «Fixel Text Light – Fixel Text Regular» або «**Fixel Text Bold – Fixel Text Extra Bold**» говорити про акцентований контраст не доводиться, адже зміни між шрифтами мінімальні.

☞ Питання організації і використання контрасту в дизайні – це попові питання з боку графічних дизайнерів. Так на запит українською «Як використовувати контраст у графічному дизайні» приблизна кількість результатів у пошуковій системі Google становила 14 500, німецькою «Wie man Kontraste im Grafikdesign einsetzt» – 24 500 результатів,

Як і будь-який інший елемент дизайн-проєкту, контраст слід використовувати СТРАТЕГІЧНО, щоб зробити дизайн більш ефективним. Збалансовані контрасти употужняють візуальний образ, роблять його промовистим, водночас зловживання контрастом, його надлишок може призвести до візуального сумбуру, що є вкрай небажаним, оскільки не допомагатиме, а, навпаки, заважатиме комунікації, а отже, зробить її неефективною.

Якщо узагальнити інформацію про чотири принципи дизайну: групування/наближення, вирівнювання, повторення і контрасту, то можна зробити цікавий для практика висновок: дотримання цих очевидних принципів, що називається, «за фактом» убезпечить фінальний візуал від помилок «недизайнерів», тобто від самоочевидних помилок, які глядач/користувач хоч-не-хоч буде фіксувати у фінальному візуалі, оскільки ігнорування візуал з цими помилками вводитиме у протиріччя з фізіологією сприйняття людиною інформації, передусім за допомогою зору. Приміром, доречним буде пригадати, що за вибудови візуалу дизайнер важить не на геометричний центр, а на оптичний, який, як відомо, посідає вищу позицію проти геометричного і пов'язаний з особливостями зору людини. З іншого боку, за формального дотримання цих чотирьох дизайн-принципів за створення візуалу годі очікувати нетривіальних візуальних рішень. Але пересічний візуал у сучасних умовах інформаційного «надміру» ризикує залишитися «непомітним». А це вже є неприйнятним навіть за короткотривалих горизонтів інформаційного впливу, не кажучи вже про довгострокові горизонти утримання уваги до візуалу широкого споживачького загалу. Тому досвідчені дизайнери свідомо відмовляються від традиційних (адже практикуються широким загалом здавна) і зручних (тому що виконуються порівняно швидко) дизайн-прийомів, як-от: банальне вирівнювання по центру або вирівнювання в термінах створення таблиці; симетрична і тому, як правило, «застигла» композиційна побудова; глухе «зачинене» рамкування усього периметру площини; підміна виразного контрасту, організація якого забере час, маловиразним контрастом, який організовується за лічені хвилини вбудованими інструментами редакторів; пріоритет «чорного» простору над «білим». Про принципи дизайну дивіться ще у [Design Principles for News Apps & Graphics](#).

Вимоги до змісту та оформлення звіту за результатами виконаної роботи

БЛОКИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #1	За результатами підготовчого етапу (50 питань), виконаного аналізу візуального (50 завдань), художньо-літературного і нон-фікшн (10 завдань) контентів <i>скласти ланцюжок асоціацій</i> для артвізіонера/артвізіонерки ^{вибір артперсон довільний} з другої артдесятки або другої артдесятки+, які утворюватимуть передусім іменники (загальні та власні, кількістю 7–13) – асоціації з артжиттям, артдіяльністю вибраних вами артвізіонерів/артвізіонерок та їхніми артоб'єктами та артпроектами.
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАВДАНЬ #2	

Здійснюючи функціонально-системний аналіз артконтенту за підбору загальних та власних іменників-асоціацій для ланцюжка асоціації, не обмежуйтеся однією системою: **ОБОВ'ЯЗКОВО** залучайте до аналізу усю ієрархію систем, зокрема, надсистеми, підсистеми, паралельні системи.

Ось приклад такого ланцюжка-асоціації для артвізіонера з другої артдесятки плюс:

Густав Клімт — Автопортрети — Фізаніс — Валлі Нойшіль — Фрейдизм — Мілен Фармер — ²⁸Нікель — Іспанка.

Зверніть увагу, тут цифра 28 – це атомний номер хімічного елементу Нікелю. Зробіть припущення, що означає цифра 28 для цього артвізіонера?

Для нотаток

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #3**

Сконструювати артповідомлення з чотирма конструктивами (за Джуліет Еріксон): чого ви хочете; чому ви цього хочете; хто підтверджує, що це так; у чому конкретно полягатиме значимість артповідомлення для тих, для кого воно створювалося.

За конструювання артповідомлення за опрацювання першого і другого кроків тримайте на думці четвертий крок: у чому конкретно полягатиме значимість артповідомлення для тих, для кого воно створювалося – і коригуйте формулювання для першого і другого кроків. За опрацювання формулювань третього кроку шукайте різні способи підтвердження: відгуки в соцмережах, думка експертів, результати опитування тощо.

**БЛОК
ЛАБОРАТОРНИХ
ЗАВДАНЬ #4**

Відібрати контент (персони і їхня пряма мова) в інфографіку постера «Артвізіонер. Артколо», перевірити контент на достовірність викладених у ньому фактів (фактчекінг), у разі потреби скоригувати і опрацювати дизайн для постера «Артвізіонер. Артколо», який, зокрема, включатиме відібраний і перевірений перед цим контент.

За опрацювання дизайну постеру «Артвізіонер. Артколо» співвіднести візуальну складову з чотирма дизайн-принципами: групування/наближення, вирівнювання, повторення, контрасту.

Таким чином, звіт з лабораторної роботи включає:

- ✓ Один ланцюжок-асоціацію для артвізіонерів/артвізіонерок з першої артдесятки і першої артдесятки плюс.
- ✓ Артповідомлення з чотирма конструктивами (1 бал).
- ✓ Постер «Артвізіонер. Артколо» (2 бали).

Зверніть увагу! ЩЕ два бали з п'яти ви здобуваєте за особисту перемогу в інтерактивній грі «АРТбатл» (1 бал) і за безпосередній виступ (вправа «артповідомлення») (1 бал).

Підготовка до модульного контролю

Тридцять навчальних тестових завдань

Потренуйтеся визначити в кожному зі запропонованих тестових завдань ОДНУ правильну відповідь. Зверніть увагу, неповні відповіді слід розглядати, як неправильні. Запропоновані тестові завдання окрім того, що дозволять актуалізувати засвоєну інформацію і здобуті знання в нових умовах, спеціально змодельованих у навчальних тестових завданнях, також створюють уявлення про контрольні тестові завдання, які будуть виконуватися за модульного контролю наприкінці завершення навчання за освітнім компонентом «Артпроекти».

ТЕСТОВЕ

завдання 1

Кого з артвізіонерів зобразила в цифровому живописі ілюстраторка Марія Манхеттен (Maria Manhattan)?

Виберіть одну відповідь:

☐ Гевін Терк	☐ Марк Шагал
☐ Карл Андре	☐ Франц Марк

ТЕСТОВЕ

завдання 2

Який артоб'єкт Егона Шіле задіяли за опрацювання принту для горнятка?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Едіт Шіле, сидить, 1915
- ☐ Жінка сидить із зігнутими колінами, 1917
- ☐ Портрет жінки, 1912
- ☐ Портрет міс Варндорфер, 1913

ТЕСТОВЕ

завдання 3

Як ви гадаєте, кому з артвізіонерів Google присвятив цей артдудл?

Виберіть одну відповідь:

☐ Джорджо Вазарі	☐ Джорджо де Кіріко
☐ Джорджо Габер	☐ Джорджо Моранді

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 4

Який артоб'єкт Джорджо де Кіріко було використано за опрацювання обкладинки книги з п'єсою Жоеля Поммера «Возз'єднання двох Корей»?

Виберіть одну відповідь:

☐ Міланська весна	☐ Римська весна
☐ Неапольська весна	☐ Туринська весна

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 5

Кому з амер. артвізіонерів ХХ ст. належить пряма мова: «Позначки, що я лишив на полотні та папері, ніколи не були для мене такими ж переконливими, як пересування дерева або цегли з одного боку кімнати в інший»?

Виберіть одну відповідь:

☐ Генрі Мур	☐ Карл Андре
☐ Девід Сміт	☐ Річард Серра

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 6

Цей австр. артвізіонер відомий зокрема великою кількістю автопортретів. Один з найвідоміших автопортретів – це «Автопортрет із фруктами китайського ліхтарика», 1912. Хто цей артвізіонер?

Виберіть одну відповідь:

☐ Густав Клімт	☐ Оскар Кокошка
☐ Егон Шіле	☐ Фріденсрайх Гундертвассер

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 7

Хто з цих артвізіонерів у 1923 р. відмовився від мистецької діяльності – натомість цілком присвятив себе шахам. Утім, це не завадило йому в 1963 р. взяти участь у перформансі «Оголена шахістка». Про якого артвізіонера мова?

Виберіть одну відповідь:

☐ Едуардо Чільїда	☐ Марсель Дюшан
☐ Крістіан Марклеї	☐ Умберто Боччоні

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 8

Який артоб'єкт Егона Шіле дизайнери використали за опрацювання дизайну принту для текстилю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Едіт Шіле, сидить, 1915
- ☐ Жінка в чорних панчохах, 1913
- ☐ Жінка сидить із зігнутими колінами, 1917
- ☐ Сидяча жінка в зеленій блузці, 1913

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 9

Іт. дизайнерка Клаудія Карієрі (Claudia Carieri) створила авторську версію цього артоб'єкту. Якого саме? Хто з артвізіонерів створив цей артоб'єкт?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Портрет журналістки Сільвії фон Гарден» Отто Дікса
- ☐ «Портрет журналістки Ельзи фон Фрайтаг-Лорінгхофен» Макса Бекманна
- ☐ «Портрет журналістки Сільвії фон Гарден» Георга Гросса
- ☐ «Портрет журналістки Ельзи фон Фрайтаг-Лорінгхофен» Отто Дікса

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 10

Артоб'єкт кого з австр. артвізіонерів дизайнери використали за опрацювання дизайну принту для текстилю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Густав Клімт
- ☐ Егон Шіле
- ☐ Оскар Кокошка
- ☐ Фріденсрайх Гундертвассер

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 11

Цей артоб'єкт розташований в кінці пляжу Ондаррета, в муніципалітеті Сан-Себастьян, у провінції Гіпускоа, в Країні Басків. Він складається з 3-х сталевих скульптур, вагою 10 т кожна, вмурованих у скелі з видом на Кантабрійське море. Окрім скульптур, територія довкола нього обладнана вентиляційними і водними отворами, які обдаються хвилями, що розбиваються об скелі і скульптури. Як називається артоб'єкт? Хто його створив?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Гребінець вітру» Едуардо Чільїда
- ☐ «Гребінець моря» Карла Андре
- ☐ «Гребінець вітру» Карла Андре
- ☐ «Гребінець моря» Едуардо Чільїда

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 12

Артоб'єкт цього брит. артвізіонера екзамен. комісія відхилила: «робота незадовільна і не відповідає стандартам для складання випускного іспиту». Через 4 роки, в 1995 р. артвізіонер зробив копію своєї екзамен. роботи й презентував як артоб'єкт «Печера» («Cave») на виставці. Хто цей був?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Гевін Терк
- ☐ Карл Андре
- ☐ Мартін Крід
- ☐ Роберт Гобер

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 13

Який артоб'єкт кого з артвізіонерів містить принт екологічної торбини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Блакитний цирк» Марка Шагала
- ☐ «Блакитний цирк» Марка Ротко
- ☐ «Фантазія» Марка Ротко
- ☐ «Фантазія» Марка Шагала

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 14

У цьому артоб'єкті три метрономи (механічні прилади, які використовують музиканти для підтримання ритму) відраховують час на стіні галереї, один з яких працює в повільному темпі, другий – у швидкому, а третій – у середньому. Тут, встановлюючи три різні темпи одночасно, артвізіонер порушує принципи метронома, призначеного для того, щоб відраховувати постійний ритм. Як називається артоб'єкт? Хто з артвізіонерів його запропонував?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ «Робота № 123» Мартіна Кріда
- ☐ «Світло вмикається і вимикається» Гевіна Терка
- ☐ «Світло вмикається і вимикається» Мартіна Кріда
- ☐ «Робота № 123» Гевіна Терка

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 15

Молоді британські митці або Брітарт (англ. Young British Artists, Brit artists, YBA) – умовна назва групи сучасних митців та мисткинь з Великої Британії, більшість з яких навчалися в Голдсмітському коледжі в Лондоні. Загальна назва закріпилася після спільної виставки в Галереї Саатчі у 1992 році, яка принесла їм славу. В якому рядку всі без винятку зазначені артвізіонери належать до групи YBA.

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Гері Г'юм, Сай Твомблі, Рейчел Вайтред, Гевін Терк
- ☐ Дем'єн Герст, Трейсі Емін, Сара Лукас, Карл Андре
- ☐ Марк Куїнн, Гері Г'юм, Гевін Терк, Дем'єн Герст
- ☐ Мартін Крід, Сара Лукас, Рейчел Вайтред, Дем'єн Герст

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 16

У кадр потрапило 6 артоб'єктів з 10, об'єднаних спільною назвою «The Sister Troop» (2009). Артвізіонер абстрагував культову фігуру американської дівчини-чирлідера за допомогою великої кількості кольорів, що контрастують із блискучою металевою поверхнею. Хто цей артвізіонер?

Виберіть одну відповідь:

☐ Гевін Терк	☐ Гері Г'юм
☐ Генрі Бонд	☐ Глен Браун

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 17

Який артоб'єкт викупив в ісп. артвізіонера Жоана Міро амер. письменник Ернест Гемінґвей?

Виберіть одну відповідь:

☐ Оране поле, 1923	☐ Ферма, 1921–22
☐ Родина 1924	☐ Каталонський пейзаж (Мисливець), 1923–24

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 18

Образ кого з артвізіонерів дизайнери втілили на принті футболки (T-short) угорі? Чиї портрети зображено на принтах другої і третьої футболок унизу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Артвізіонер Амедео Модільяні. Портрети Хаїма Сутіна, Жанни Ебютерн
- ☐ Артвізіонер Леон Інденбаум. Портрети Мануеля Хумберта, Беатріси Ґастінґс
- ☐ Артвізіонер Мануель Хумберт. Портрети Поля Гійома, Ганни Зборовської
- ☐ Артвізіонер Хаїм Сутін. Портрети Леона Інденбаума, Лунії Чеховської

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 19

До якого артвізіонера популярність прийшла разом зі створенням серії «Дверні картини» (Door Paintings)?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Гевін Терк
- ☐ Гері Ґ'юм
- ☐ Генрі Бонд
- ☐ Глен Браун

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 20

Усі ці артвізіонери – іспанці, крім одного артвізіонера. В якому рядку «причаївся» не іспанець?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Егон Шіле, Едуардо Чільїда
- ☐ Сальвадор Далі, Антоні Тапієс
- ☐ Жоан Міро, Пабло Пікассо
- ☐ Хуан Ґріс, Оскар Домінґес

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 21

Кому з артвізіонерок відповідає цей набір асоціацій: «Stuck! Stuck! Stuck!», «Ліжко», «Намет», «УВА», «професорка»?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджія О'Кіфф
- ☐ Соня Делоне
- ☐ Йоко Оно
- ☐ Трейсі Емін
- ☐ Сара Лукас
- ☐ Яйої Кусама

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 22

Кому з артвізіонерок відповідає цей набір асоціацій: «Велике Яблуко», «дурман», «Нью-Мексико», «ікона стилю», «кераміка»?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Джорджія О'Кіфф
- ☐ Соня Делоне
- ☐ Йоко Оно
- ☐ Трейсі Емін
- ☐ Сара Лукас
- ☐ Яйої Кусама

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 23

Кому з артвізіонерок відповідає цей набір асоціацій: «перформерка», «Yes», «пацифістка», «музикантка», «Японія – США»?

Виберіть одну відповідь:

☐ Джорджія О'Кіфф	☐ Соня Делоне
☐ Йоко Оно	☐ Трейсі Емін
☐ Сара Лукас	☐ Яйої Кусама

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 24

Кому з артвізіонерів відповідає цей набір асоціацій: «Work No. 227», «повітряні кульки», «метрономи», «Премія Тернера»?

Виберіть одну відповідь:

☐ Віто Аккончі	☐ Крістіан Марклей
☐ Гері Хьюм	☐ Мартін Крід
☐ Гевін Терк	☐ Роберт Гобер

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 25

Кому з артвізіонерів відповідає цей набір асоціацій: «грамплатівка», «дадаїстський колаж», «годинник», «Венеційська біснале»?

Виберіть одну відповідь:

☐ Віто Аккончі	☐ Крістіан Марклей
☐ Гері Хьюм	☐ Мартін Крід
☐ Гевін Терк	☐ Роберт Гобер

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 26

Кому з артвізіонерів відповідає цей набір асоціацій: «Печера», «воскова скульптура», «омажі», «мішок зі сміттям»?

Виберіть одну відповідь:

☐ Віто Аккончі	☐ Крістіан Марклей
☐ Гері Хьюм	☐ Мартін Крід
☐ Гевін Терк	☐ Роберт Гобер

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 27

Нім. артвізіонер ХХ ст., живописець, графік і карикатурист своєї епохи. Через гостру соціальну спрямованість своїх артробіт (у своїх картинах і карикатурах безжально і запекло викривав вади і протиріччя тогочасного суспільства), з одного боку, неодноразово притягувався до суду і виплачував чималі штрафи, але, з іншого боку, зажив шаленої популярності в нім. суспільстві.

Він був таким відомим, що наприкінці 1932 р. артвізіонера запросили в США викладачем у Лігу студентів-художників Нью-Йорка. Артвізіонер вважався, але коли через кілька місяців канцлером Німеччини став Адольф Гітлер, артвізіонер разом із родиною наважився на переїзд до Америки. Одразу після цього його творчість у Німеччині затаврували «дегенеративною» і його артроботи зазнали нещадного знищення. Про якого артвізіонера йдеться?

Виберіть одну відповідь:

☐ Макс Бекманн	☐ Отто Дікс
☐ Георг Гросс	☐ Франц Марк

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 28

Хто з нім. артвізіонерів написав цю картину з нелогічною композицією? Як називається цей артоб'єкт?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ Макс Бекманн «Ніч»
- ☐ Георг Гросс «Затемнення сонця»
- ☐ Отто Дікс «Сім смертних гріхів»
- ☐ Франц Марк «Доля тварин»

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 29

Картину «Затемнення сонця» цей нім. артвізіонер написав за життя в Німеччині в 1926 р., картину «Убивця веселки» за амер. періоду своєї кар'єри, в 1952 р..

Хоча це були контрастні періоди у творчості артвізіонера (буремний і спокійний) в обох артоб'єктах він залишається вірним собі – викриває вади соціуму. Хто цей артвізіонер?

Виберіть одну відповідь:

☐ Макс Бекманн	☐ Отто Дікс
☐ Георг Гросс	☐ Франц Марк

ТЕСТОВЕ

ЗАВДАННЯ 30

Джерелом натхнення для цього артоб'єкта Едварда Гоппера стали дві картини іншого артвізіонера – це картини «Бавовняна контора в Новому Орлеані» (зверніть увагу на загальну композицію, затиснуту у вузькому просторі в обох картинах й майже однакові крісла в обох картинах) і «Образ» (і там і там жінка марно силкується привернути увагу чоловіка, який з головою поринув у читання). Картини кого з артвізіонерів надихнули Гоппера?

Виберіть одну відповідь:

☐ Едгар Дега	☐ Поль Гоген
☐ Едуард Мане	☐ Поль Сезанн

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Іттен Й. Наука дизайну та форми. Київ : ArtHuss, 2021. 136 с.
2. Іттен Й. Мистецтво кольору : навчальний посібник. Київ : ArtHuss, 2022. 96 с.
3. Оленіна О. Арт-менеджмент у соціально-культурній динаміці : навчальний посібник. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 88 с.
4. Потрашкова Л. Основи композиції та дизайну : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ, 2007. 150 с.
5. Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія. Київ : НАКККиМ, 2016. 352 с.
6. Станіславська К. Мистецькі форми сучасної видовищної культури : навчальний посібник. Київ : Стилос, 2020. 208 с.
7. Шевнюк О. Історія мистецтв : навчальний посібник. Київ : Освіта України, 2015. 452 с.
8. Шевнюк О. Словник термінів образотворчого мистецтва : навчальний посібник. Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. 100 с.
9. Яців Р. Мала хронологія мистецьких подій і пам'ятних дат ХХ століття: Україна – світ : словник. Львів : Априорі, 2021. 544 с.
10. The Thames & Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers. London : Thames&Hudson Publishing, 2012. 260 с.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Льюрік М., Томмен Ж.-П., Лайфер Л. Дизайн-мисленняє життя. Київ : ArtHuss, 2021. 256 с.
2. Поліщук О. Українські творці візуального мистецтва. Київ: Основа, 2024. 80 с.
3. Рубін Р. Творчий акт: спосіб буття. Харків : КСД, 2023. 432 с.
4. Сейтґа М. Код творчості. Як штучний інтелект учить писати, малювати, думати. Київ : ArtHuss, 2023. 320 с.
5. Смі С. Мистецтво суперництва. Чотири історії про дружбу, зраду й подвиги в мистецтві. Київ : ArtHuss, 2020. 292 с.
6. Сміт І. Коротка історія фотографії. Ключові жанри, роботи, теми і техніки. Львів : ВСЛ, 2021. 224 с.

7. Сольц Д. Як стати митцем. 60 практичних порад: популярне видання. Харків : Vivat, 2022. 144 с.
8. Суджич Д. Б – Баугауз, Ю – Ютуб: Абетка сучасного світу. Київ : Art-Huss, 2021. 336 с.
9. Торнтон С. 33 митці у 3 актах. Київ : Art-Huss, 2016. 368 с.
10. Удріс-Бородавко Н. Графічний дизайн з українським обличчям: науково-популярне видання. Київ : Art-Huss, 2023. 204 с.
11. Чешир Л. Ключові моменти в мистецтві. Київ : BookChef, 2023. 176 с.
12. Юнгер М. Пікассо. Живопис, що шокував світ. Харків : Фабула, 2019. 464 с.
13. Юнгер М. Пікассо. Живопис, що шокував світ. Харків : Фабула, 2019. 464 с.
14. Шор Р. Благай, кради і позичай. Митці проти оригінальності. Київ : Art-Huss, 2019. 186 с.
15. Finger B., Weidemann C. 50 Contemporary Artists You Should Know. New York : Prestel Publishing, 2018. 158 с.
16. Hodge S. Modern Art in Detail. 75 Masterpieces. New York : Thames&Hudson Publishing, 2017. 336 с.
17. Hodge S. Why Your Five Year Old Could Not Have Done That. Modern Art Explained. London : Thames&Hudson Publishing, 2017. 336 с.
18. Honigman A. Cult Artists. 50 Cutting-Edge Creatives You Need to Know. London : White Lion Publishing, 2019. 144 p.
19. Price-Cabrera N. Biographic Picasso. London : GMC Publications, 2019. 96 p.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. 10 Things to Know about Marc Chagall. ArtSper. URL: <https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/10-things-to-know-about-marc-chagall/> (дата звернення: 29.08.2024).
2. 21 Things You Should Know About Cy Twombly. Sotheby's. URL: <https://www.sothebys.com/en/articles/21-facts-about-cy-twombly> (дата звернення: 29.08.2024).

3. Adams T. Joan Miro: A life in paintings. TheGuardian. URL: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2011/mar/20/joan-miro-life-ladder-escape-tate> (дата звернення: 29.08.2024).
4. Alexandra Karg A. 7 Things You Need To Know About Egon Schiele. Egon Schiele, a luminary of Austrian expressionism, created intense art in his brief 28 years of life. The Collector. URL: <https://www.thecollector.com /5-things-you-need-to-know-about-egon-schiele/> (дата звернення: 29.08.2024)
5. Battaglia A. Marcel Duchamp's 18 Most Puzzling Artworks, From Hypnotic Bicycle Wheels to Visions of Robotic Sexx. ArtNews. URL: <https://www.artnews.com/feature/marcel-duchamp-puzzling-art-1202688635/> (дата звернення: 29.08.2024).
6. Belcove J. Robert Gober retrospective, MoMA, New York. FT. URL: <https://www.ft.com/content/38bf1c24-1bfd-11e4-9db1-00144feabdc0> (дата звернення: 29.08.2024).
7. Boyer-Dry M. What's Better Than Seeing a Hopper Painting? Sleeping in One. The New-York Times. URL: <https://www.nytimes.com/2019/11/21/arts/design/edward-hopper-virginia-museum.html?searchResultPosition=7> (дата звернення: 29.08.2024).
8. Brenson M. Review/Art; Otto Dix's One-Sided View of War. NewYorkTimes. URL: <https://www.nytimes.com/1989/03/31/arts/review-art-otto-dix-s-one-sided-view-of-war.html?searchResultPosition=6> (дата звернення: 29.08.2024).
9. Christian Marclay and Sonic Youth's Kim Gordon Talk Performance, Sound, and Rock & Roll. ArtSpace. URL: https://www.artspace.com/magazine/interviews_features/book_report/christian-marclay-in-conversation-with-kim-gordon-55036 (дата звернення: 29.08.2024).
10. Colorful World of Friedensreich Hundertwasser in 5 Works. Daily Art Magazine. URL: <https://www.dailyartmagazine.com/ colorful-world-of-friedensreich-hundertwasser-in-5-works/> (дата звернення: 29.08.2024).
11. Craven J. The Life and Art of Edward Hopper, American Realist Painter. ThoughtCo. URL: <https://www.thoughtco.com/edward-hopper-biography-4165484> (дата звернення: 29.08.2024).
12. Detres C. AFTER CY TWOMBLY: BAMBOO HOT DOGS WITH MONSIEUR ZOHORE. RvaMag. URL: <https://rvamag.com/art/ painting/after-cy-twombly-bamboo-hot-dogs-with-sandy-zohore.html> (дата звернення: 29.08.2024).

13. Dickson A. A New Time for Christian Marclay. NYTimes. URL: <https://www.nytimes.com/2018/11/19/arts/music/christian-marclay-huddersfield-music-festival.html?searchResultPosition=2> (дата звернення: 29.08.2024).
14. Duron M. Giorgio de Chirico: How the Godfather of Surrealism Crafted His Mysterious Cityscapes. ArtNews. URL: <https://www.artnews.com/feature/giorgio-de-chirico-why-is-he-famous-1202687371/> (дата звернення: 29.08.2024).
15. Earnest J. ROBERT GOBER with Jarrett Earnest. BrooklynRail. URL: <https://brooklynrail.org/2014/12/art/robert-gober-with-jarrett-earnest/> (дата звернення: 29.08.2024).
16. Eggerer T. City Limits. Edward Hopper. ArtForum. URL: <https://www.artforum.com/columns/thomas-eggerer-on-edward-hopper-252437/> (дата звернення: 29.08.2024).
17. Egon Schiele: his life and paintings. Egon-Schiele. URL: <https://www.egon-schiele.com> (дата звернення: 29.08.2024).
18. Five Things to Know: Amedeo Modigliani. Tate. URL: <https://www.tate.org.uk/art/lists/five-things-know-amedeo-modigliani> (дата звернення: 29.08.2024).
19. Friedensreich Hundertwasser – ideas about sustainability. AnkeWonder. URL: <https://ankewonder.com/blogs/news-sustainable-fashion/friedensreich-hundertwasser-ideas-about-sustainability> (дата звернення: 29.08.2024).
20. Friedensreich Hundertwasser, Austrian Artist and Architect, 71. Локальна Історія. URL: <https://www.nytimes.com/2000/02/23/arts/friedensreich-hundertwasser-austrian-artist-and-architect-71.html?searchResultPosition=1> (дата звернення: 29.08.2024).
21. From the Archives: An Interview with Marcel Duchamp, From 1968. ArtNews. URL: <https://www.artnews.com/art-news/retrospective/archives-interview-marcel-duchamp-1968-11708/> (дата звернення: 29.08.2024).
22. Galloway D. Otto Dix, Master of Disguise. NewYorkTimes. URL: <https://www.nytimes.com/1991/09/28/style/IHT-otto-dix-master-of-disguise.html?searchResultPosition=5> (дата звернення: 29.08.2024).
23. GAVIN TURK MYTHICAL SCULPTURE “ARIADNE WRAPPED” UNVEILED. BrookGate. URL: <https://www.brookgate.eu/news-gavin-turk-mythical-sculpture-ariadne-wrapped-unveiled> (дата звернення: 29.08.24)
24. Greenberger A. Everything You Always Wanted to Know About Edward Hopper But Were Afraid to Ask. ArtNews. <https://www.artnews.com>

- com/feature/edward-hopper-who-is-he-most-famous-works-1202682710/ (дата звернення: 29.08.2024).
25. Jeffries S. Interview. Gavin Turk: art's king of trash on plastic, protest, prison and canning his pee. TheGuardian. URL: <https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/oct/15/gavin-turk-interview-art-king-of-trash-on-plastic-protest-prison-and-canning-his-pee> (дата звернення: 29.08.2024).
26. Jones C. How To Read Paintings: Portrait of Sylvia Von Harden by Otto Dix. Medium. URL: <https://medium.com/thinksheet/how-to-read-paintings-portrait-of-sylvia-von-harden-by-otto-dix-aac78e0c0f5b> (дата звернення: 29.08.2024).
27. Kennedy R. For Carl Andre, Less Is Still Less. NYTimes. URL: <https://www.nytimes.com/2011/07/17/arts/design/carl-andres-work-is-the-subject-of-a-new-book-and-show.html> (дата звернення: 29.08.2024).
28. Klein C. 21 Facts About Edward Hopper. Sotheby's. URL: <https://www.sothebys.com/en/articles/21-facts-about-edward-hopper> (дата звернення: 29.08.2024).
29. Lamb B. Biography of Egon Schiele, Austrian Expressionist Painter. ThoughtCo. URL: <https://www.thoughtco.com/egon-schiele-biography-4177835> (дата звернення: 29.08.2024).
30. Mapa B. Who Was Joan Miro? What Are Some Interesting Facts About Him And His Life? Where Are His Best Works Now? ZenArtSupplies. URL: <https://shop.zenartsupplies.co/blogs/inspiration/who-was-joan-miro-what-are-some-interesting-facts-about-him-and-his-life> (дата звернення: 29.08.2024).
31. Meyer I. Egon Schiele – The Life and Artworks of Austrian Painter Schiele. Art in Context. February. URL: <https://artincontext.org/egon-schiele/> (дата звернення: 29.08.2024).
32. Rose B. Rethinking Duchamp. BrooklynRail. URL: <https://brooklynrail.org/2014/12/art/rethinking-duchamp/> (дата звернення: 29.08.2024).
33. Rosenberg K. Edward Hopper's Fantasy Island. The artist's New Yorkiest survey yet is filled with revelations, showing how he created his own private mini-city, starting at his rooftop. The New-York Times. URL: <https://www.nytimes.com/2022/11/22/arts/design/edward-hopper-whitney-museum.html?searchResultPosition=3> (дата звернення: 29.08.2024).
34. Schmidt E. Marc Chagall in 10 (f)acts. Schirn. URL: https://www.schirn.de/en/magazine/context/2022/chagall/marc_chagall_in_10_facts/ (дата звернення: 29.08.2024).

35. Sharp D. On recycling ideas in your work. Visual artist Gavin Turk discusses recycling history and stories as well as physical things. The Creative Independent. URL: <https://thecreativeindependent.com/people/visual-artist-gavin-turk-on-recycling-ideas-in-your-work/> (дата звернення: 29.08.2024).
36. Tomkins C. Marcel Duchamp: Interviews. ArtNews. URL: <http://www.golobgm.si/30-Marcel-Duchamp-The-Interviews.htm> (дата звернення: 29.08.2024).
37. Vanderweide Z. 21 Facts About Joan Miro. Sotheby's. URL: <https://www.sothebys.com/en/articles/21-facts-about-joan-miro> (дата звернення: 29.08.2024).
38. Walden C. Amedeo Modigliani: 10 Facts About A Scandalous Artist And His Short Life. The Collector. URL: <https://www.thecollector.com/amedeo-modigliani/> (дата звернення: 29.08.2024).
39. Whitman A. Giorgio de Chirico Dies. A Top Modernist Painter. NYTimes. URL: <https://www.nytimes.com/1978/11/21/archives/giorgio-de-chirico-dies-a-top-modernist-painter-modern-mind.html?searchResultPosition=4> (дата звернення: 29.08.2024).
40. Williams H. 24 Hours Inside the Christian Marclay Installation 'The Clock'. NYTimes. URL: <https://www.nytimes.com/2018/10/09/arts/design/the-clock-christian-marclay-tate-modern.html?searchResultPosition=4> (дата звернення: 29.08.2024)

Для нотаток

[illegible]

Навчальне видання
(українською мовою)

Брянцева Ганна Володимирівна
Чемерис Ганна Юріївна

АРТПРОЄКТИ

Методичні рекомендації до лабораторних занять
першого змістового модуля
для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра
спеціальності 022 «Дизайн»
освітньо-професійної програми «Графічний дизайн»

Рецензент *І.С. Гресик*
Відповідальний за випуск *Г.Ю. Чемерис*
Коректор *С.В. Сиваш*