

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука
Факультет Декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра Монументального і станкового живопису

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Трансформація академічних завдань в монументальному і станковому
мистецтві
(назва дисципліни без скорочень)

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	магістр
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Спеціалізація	
Освітня програма	Декоративно-прикладне мистецтво
Статус дисципліни	вибіркова
Курс / семестр	1,2 курс, 2,3 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	6,0
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – 0 год.
	Семінарські – 0 год.
	Практичні – 62 год.
	Самостійна робота – 118 год.
Форма підсумкового контролю	залік
Викладач (-і)	Самойленко Олександра Юріївна, кандидат мистецтвознавства
Контактна інформація викладача (-ів)	samoilenko_o@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchalni-kursy-fakultet-dekorativno-prykladnogo-mystecztva/
Дні занять	Згідно розкладу
Консультації	Групові або індивідуальні консультації очні/дистанційні за домовленістю.

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Дисципліна «Трансформація академічних завдань в монументальному і станковому мистецтві» є частиною фахової підготовки за напрямом спеціалізації. Здобувач отримує навички використання засобів стилізації художнього зображення відповідно
---------------------	--

	до тематики, матеріалів виконання та концептуальних завдань. У процесі навчання опрацьовуються базові принципи інтерпретації та трансформації композиційних об'єктів, що розширює образотворчі можливості у розкритті художнього образу або ідеї.
Мета й завдання навчальної дисципліни	Формування навичок художньої інтерпретації та трансформації зображення, створення власної композиційної концепції на основі тематичного матеріалу. Після опрацювання курсу студент набуває навичок аналізувати зразки використання художніх прийомів стилізації, інтерпретації, трансформації композиційних складових у творах світового мистецтва різних стилістичних напрямів; використовує композиційні прийоми та додаткові засоби виразності у композиційному проектуванні; розуміє принципи стилізації, інтерпретації, трансформації художніх об'єктів; розробляє концептуальні рішення художнього образу; використовує символічно-асоціативні компоненти та створює єдність стилістичного рішення; розробляє образно-пластичне рішення композиції з урахуванням специфіки різних видів монументально-декоративного мистецтва.
Передумови вивчення дисципліни	Базові знання з історії українського та світового мистецтва, теорії та практики декоративно-прикладного мистецтва, живопису, рисунку, спеціальної композиції та проектування.
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральні компетентності	Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми. ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
Фахові (предметно-специфічні) компетенції спеціальності (ФК)	СК 1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. СК 2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних,

	<p>економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.</p> <p>СК 5. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.</p> <p>СК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.</p> <p>СК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.</p>
--	---

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	у тому числі			
		лек	сем	практ	срс
1	2	3	4	5	6
Семестр 2					
Модуль 1. Стилзація та інтерпретація як засоби формування мистецької концепції.					
Тема 1. Площинна та умовно-об'ємна стилзація образу. Формування композиційної структури.	20			8	12
Тема 2. Образна концепція. Засоби художньої виразності, трансформація та інтерпретація.	20			8	12
Модуль 2. Основні компоненти формування цілісності художнього образу, пошуки концептуального рішення.					
Тема 3. Колористична схема твору. Колір як домінанта асоціативного сприйняття.	24			10	14
Тема 4. Підпорядкування елементів композиції ідейному наповненню. Концепція образного мислення.	26			12	14
Усього годин за 2 семестр	90			38	52
Семестр 3					
Модуль 1. Асоціативно-символічні складові художнього образу.					
Тема 5. Взаємодія образу і символу в художньому творі. Асоціативно-символічні складові художнього образу.	42			10	32
Модуль 2. Художня мова авторської інтерпретації.					
Тема 6. Сильова єдність.	48			14	34

Особливості формування образно-пластичного рішення у різних техніках монументального мистецтва.					
Усього годин за 2 семестр	90			24	66
Усього годин	180			62	118

Рекомендовані джерела інформації.

Основні:

1. Бойлен А. Візуальна культура / В-во: ArtHuss, 2021. – 208 с.: іл.
2. Голембовська Л.С. Декоративна інтерпретація завдань з живопису // образотворче мистецтво, № 3, 2011. С. 100 -104.
3. Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі – ArtHuss,2017. – 486 с
4. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ ст. : антологія / упоряд. Р.М. Яців. – Част. 1. – Львів : Львівська національна академія мистецтва НАН України, 2012. – 232 с. : ілюстр.
5. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ ст. : антологія / упоряд. Р.М. Яців. – Част. 2. – Львів : Львівська національна академія мистецтва НАН України, 2012. – 832 с. : ілюстр.
6. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки / Т. Кара-Васильєва // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. — К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2007. — Вип. 7. — С. 53-64.
7. Іттен Й. Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника / ArtHuss, 2023. – 168 с.: іл.
8. Іттен Й. Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва / ArtHuss, 2022. – 96 с., іл.

9. Кравченко Я. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен / Я. Кравченко. – К.: Майстерня книги – Оранта, 2010. – 399 с., іл.

10. Ладан Т. М. Мозаїка, як засіб втілення поставангардної ідеї в дизайні та архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2008. Вип. 20. С. 35–54.

11. Образотворення в українському мистецькому просторі: від середньовіччя до сучасності. Колективна монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. – 506 с.

12. Павельчук І. На перехресті модерну: Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму: навчальний посібник для студентів мист. та мистецтвозн. спец. вищих навч. закл. 2-ге видання, випр. і доп. ; [пер. англ. І. В. Гарнік]. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 102 с. : іл. + кольор. вкл.

13. Павельчук І. Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття : монографія / пер. англ. М. Захайкевич. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2019. 576 с., 49 с. іл., док., покажч.

14. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво. Від авангардних зрушень до новітніх спрямувань. Розвиток візуального мистецтва України ХХ — ХХІ століття. Київ : ВХ [студіо], 2008. – 187 с.

15. Синєпуова Н. Композиція: тотальний контроль / В-во: ArtHuss, 2019. – 240 с.: іл.

16. Смирна Л. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: Монографія. Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ. Видавництво «Фенікс», 2017. – 480 с.

17. Столярчук Н. «Неовізантизм» Михайла Бойчука: історико-культурні та художньо-естетичні засади. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, 2012. С. 180–185.

18. Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації : монографія / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. – 240 с.

19. Українська художня культура в умовах інформаційного суспільства: монографія / НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. Київ, 2019. – 476 с.

20. Українське мистецтво на переломах епох: Образ. Трансформація. Стил ь / гол. ред. кол. Г. Скрипник ; наук. ред. Л. Ганзенко, Р. Забашта. Київ : НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2021. – 398 с. : іл.

21. Художні перетворення і культурні видозміни в образотворчому та декоративному мистецтві України. Колективна монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. – 380 с.

22. Шмагало Р. Т. Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія / Р. Т. Шмагало. – Львів: ЛНАМ. – 2013. – 520 с., іл.

23. Юр М. В. Геометрія простору у творі мистецтва: процеси трансформації // Сучасне мистецтво №12, 2016. С. 209 – 219.

Додаткові:

1. Богуцький Ю. Українська культура в європейському контексті / В. Андрущенко, Ж. Безвершук, Л. Новохатько. К.: Знання, 2007. – 679 с.

2. Гаврилаш І. Інтерпретація традиційної української символіки в мистецтві муралів. Культура України. Серія: Культурологія. зб. наук. праць ХДАК. Харків, 2018. С. 235–245.

3. Декоративне мистецтво України крізь віки : монографія / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. – 876 с.

4. Декоративне мистецтво України ІХ-XXІ століть: стилеві трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст / [Голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. – 652 с.

5. Ковтун Л. Український колористичний код світотворення // Українознавство. Київ, 2009. Вип. 13. С. 49-52.

6. Кравченко Я. Проторенесансна ідеологія у концепції монументального мистецтва бойчукістів // Актуальність гуманістичних ідей мистецтва доби Відродження: Зб. наук.праць. – К., 2001. – С. 86.

7. Лобас В.Х. Українська і зарубіжна культура : навчальний посібник / В. Х. Лобас ; ред. І. В. Хронюк ; рецензент: М. М. Закович, В. Я. Галаган. – Київ : МАУП, 2000. – 224 с.

8. Михайло Бойчук. Альбом – каталог збережених творів / [Автор вступної статті Я. Кравченко]. – К.: Майстерня книги, 2010. – 124 с., іл.

9. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. — Кн. 1. — 544 с.: іл.

10. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. — Кн. 2. — 656 с.: іл. 10. Селівачов М. Р. Народне мистецтво і сучасність / М. Р. Селівачов. – К.: Знання, 1980. – 48 с.

11. Скляренко Г. Я. Українські художники : з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах. Книга перша - К.: Huss, 2018. – 288 с. : іл.

12. Яців Р., Кравченко Я., Козак Н., Голод І., Михайлюк О. Українське образотворче мистецтво: імена, життєписи, твори (ХІ – ХХІ ст.) / Р. Яців, Я. Кравченко, Н. Козак, І. Голод, О. Михайлюк. – Харків: Факт, 2012. – 720 с., іл.

13. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття. Ідеї, явища, персоналії / Р. Яців. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. – 349 с.

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість
-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

			балів
2 семестр			
Змістовий модуль 1.		перевірка виконання практичних завдань, проміжний контроль змістового модуля; поточний модульний контроль.	30
Змістовий модуль 2.		перевірка виконання практичних завдань, проміжний контроль змістового модуля; поточний модульний контроль.	30
Додаткові бали			10
Залік			30
РАЗОМ:			100
3 семестр			
Змістовий модуль 1.		перевірка виконання практичних завдань, проміжний контроль змістового модуля; поточний модульний контроль.	30
Змістовий модуль 2.		перевірка виконання практичних завдань, проміжний контроль змістового модуля; поточний модульний контроль.	30
Додаткові бали			10
Залік			30
РАЗОМ:			100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		

35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Технічне, програмне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	
Необхідні засоби	Ноутбук, персональний комп'ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет) для: комунікації, збору та аналізу матеріалу.
Програмне забезпечення	
Матеріали, інструменти	Альбом для пошукових ескізів, ручка, папір та фарби для ескізування, олівці, фарби гуашеві, палітра, пензлі.

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності	Під час збору та аналізу матеріалів до завдання, дослідження аналогів, роботи над практичними завданнями курсу, студент повинен дотримуватись принципів академічної доброчесності. Не допускається використання робіт або фрагментів робіт та інших форм інтелектуальної власності інших авторів. Якщо студент займається дистанційно (з поважних причин), він зобов'язаний своєчасно надавати на перевірку робочі матеріали, плани, концептуальні розробки для підтвердження авторства.
Політика щодо відвідування занять	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин можливе навчання у дистанційному режимі за погодженням з викладачем і своєчасним виконанням етапів семестрового завдання.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. За наявності підтверджених поважних причин відсутності на практичних заняттях, дозволяються зміни у графіку виконання окремих завдань. Ліквідація заборгованості відбувається згідно зі встановленим графіком навчального процесу.
Політика щодо правил поведінки на	Навчальна дисципліна передбачає роботу в майстернях академії, практичні завдання виконуються в аудиторіях. Студент має право використовувати необхідне для

заняттях	виконання практичних завдань обладнання та матеріали. Процес виконання практичних завдань та вирішення поточних питань у відбувається взаємодії студентів з викладачем під час аудиторних занять.
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями можлива комунікація з викладачем, стосовно самостійної роботи студента, у вигляді електронного листування (у робочі дні до 18.00). Або очне консультування в академії у робочий час викладача за домовленістю.

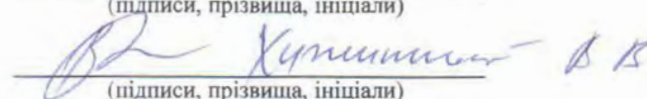
Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни (*посилання*).

Розробник (розробники) силябусу навчальної дисципліни

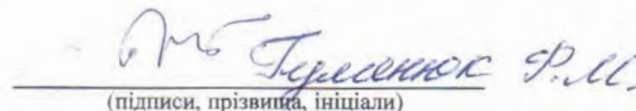
(підписи, прізвища, ініціали)

Гарант освітньої програми

(підписи, прізвища, ініціали)

Завідувач кафедри

(підписи, прізвища, ініціали)

Силябус затверджено на засіданні кафедри

документального і статкового
(назва кафедри) живопису

від 31.08.2022 протокол № 1