

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені
Михайла Бойчука
Факультет декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра мистецтвознавства і мистецької освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
діяльності

І. В. Петрова

« 31 » серпня 2026 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК 4. СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ

рівень вищої освіти	<u>«Магістр» (освітній рівень другий)</u>
галузь знань	<u>В Культура, мистецтво і гуманітарні науки</u>
спеціальність	<u>В 4 «Образотворче мистецтво та реставрація»</u>
спеціалізація	<u>В 4.01 «Візуальні мистецтва»</u>
освітня програма	<u>«Образотворче мистецтво»</u>
тип дисципліни	<u>обов'язкова</u>
мова викладання	<u>українська</u>

ПОГОДЖЕНО

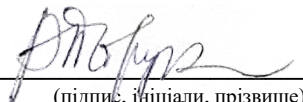
Керівник групи забезпечення освітньо-
професійної програми

(для акредитованих ОПП та акредитованих спеціальностей)

АБО

Керівник проектної групи

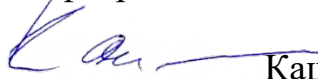
(для ліцензованих ОПП та ОПП, набір на які здійснюється вперше)

 Петрук Р.І.
(підпис, ініціали, прізвище)

РЕКОМЕНДОВАНО

Протокол засідання кафедри
мистецтвознавства і мистецької
освіти

« 26 » серпня 2026 р. № 1 Завідувач
кафедри

 Кашшай О.С.
(підпис, ініціали, прізвище)

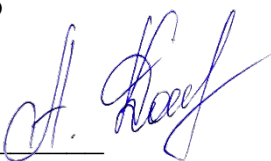
Робоча програма навчальної дисципліни «Синтез мистецтв» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр за спеціальністю В4 «Образотворче мистецтво та реставрація». Київ: КДАДПМД ім. М. Бойчука, 2026. 25 с.

Розробник: Кашшай О.С., доцент кафедри мистецтвознавства і мистецької освіти КДАДПМД ім. М. Бойчука, e-mail: olenakashshay@kdidpamid.edu.ua

Робочу програму перевірено

Декан факультету _____

(підпис)

А. В. Дяченко

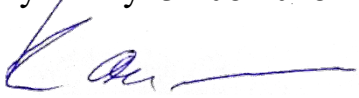
(ініціали, прізвище)

31.08.2026

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні Науково-методичної ради факультету декоративно-прикладного мистецтва.

Протокол засідання НМР факультету 31.08.2026 № 1

Голова НМР факультету _____

О.С.Кашшай

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання
Кількість кредитів – 4	В Культура, мистецтво і гуманітарні дисципліни	Обов’язкова
Електронна адреса – https://kdidpamid.edu.ua/academy/robochi-programy-navchalnyh-dyscyplin-ta-inshi-navchalno-metodychni-materialy-kafedry-monumentalnogo-i-stankovogo-zhyvopysu/	Спеціальність (професійне спрямування): В 4 «Образотворче мистецтво та реставрація», ОПП «Образотворче мистецтво»	Рік підготовки:
Змістових модулів – 2		1-й
Загальна кількість годин – 120		Семестр
		2 семестр
Тижневих годин для денної форми навчання: - аудиторних – 2; - самостійної роботи студента – 4	Освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень): «Магістр» (освітній рівень другий)	Лекції
		28 год.
		Практичні
		10 год.
		Семінари
		-
		Самостійна робота
		82 год.
		Вид контролю:
		Поточний, підсумковий
		Форма контролю
		Диференційований залік

2. Мета та заплановані результати навчання

2.1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Синтез мистецтв» є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня поглибленого системного розуміння взаємодії та інтеграції різних видів образотворчого, візуального та суміжних мистецтв у сучасному культурному просторі. Курс спрямований на формування художньо-синтетичного мислення, що дозволить митцям зрозуміти синергію розвитку мистецтва. Під час опанування дисципліни магістри будуть досліджувати еволюцію міждисциплінарних форм мистецтва — від класичного поєднання архітектури, скульптури й малярства до сучасних мультимедійних, перформативних та інсталяційних практик.

2.2. Заплановані результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійних програм передбачено формування таких компетентностей:

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв'язувати складні задачі та проблеми у галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації творів мистецтва під час практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК 2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

СК 3. Здатність використовувати знання та практичні навички з сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції і змісту драматичного твору та його художнього втілення.

СК 5. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

СК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

СК 7. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науковопедагогічної діяльності.

СК 8. Здатність до використання сучасних інформаційнокомунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.

Програмні результати навчання

РН 1. Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

РН 4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

РН 5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого та/або декоративного мистецтва.

РН 6. Застосовувати сучасні інформаційно комунікаційні технології в освітній та музейній справах.

РН 7. Володіти фаховою термінологією, науково аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою проведення наукових досліджень.

РН 11. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури- мистецьких процесів.

РН 13. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

РН 14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.

3. Передумови вивчення дисципліни

№ з/п	Навчальні дисципліни, вивчені раніше
1.	Методика та методологія мистецтвознавчих досліджень
2.	Теорія та методика викладання фахових дисциплін

4. Очікувані результати навчання

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

Знати:

- еволюційні етапи та засади інтеграції образотворчих, візуальних і суміжних мистецтв;
- тенденції, напрями та міжвидові трансформації у візуальному мистецтві;
- принципи та засоби поєднання традиційних образотворчих технік із новітніми медіа;
- образотворчі та візуальні інструменти впливу мистецьких художніх форм на сприйняття глядача.

Вміти:

- створювати авторські художні концепції на основі синергії різних видів мистецтв;
- поєднувати види мистецтва, а також образотворчі техніки для створення художніх проєктів;
- реалізовувати цілісні художньо-просторові рішення, художні об'єкти, проєктувати мистецькі експозиційні середовища;
- здійснювати міждисциплінарну творчу співпрацю.

5. Програма навчальної дисципліни**5.1. Тематичний план навчальної дисципліни**

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	Денна форма				
	у тому числі				
	Усього	лекції	практичні	семінарські	сам. роб.
1	2	3	4	5	6
Семестр 2					
Змістовий модуль 1.					
Історична еволюція та теорія синтезу мистецтв					
Тема 1. Феномен синтезу мистецтв: поняття, генеза та міждисциплінарність художнього твору (<i>Gesamtkunstwerk</i>).	8	2			6
Тема 2. Сакральний синтез та античний синкретизм (Античність, Середньовіччя, Відродження).	8	2			6
Тема 3. Театралізація простору та синтетична природа Бароко та Класицизму.	10	2			6
Тема 4. Романтичний синтез XIX-початку XX ст. та стиль Модерн (Сецесія).	7	2	2		5
Тема 5. Синтез мистецтва в добу модернізму: формотворчий синтез Баугаузу та його вплив на розвиток мистецтва XX ст.	10	2			6
Тема 6. Синтез мистецтв доби постмодернізму. Постмодерністський зсув (1960–1980-ті) та руйнування меж видів мистецтва.	8	2			6
Тема 7. Постмодерністська еkleктика та міжтекстуальність: деконструкція канонів, колажність, цитування.	10	2	2		6
Усього годин за ЗМ 1:	61	14	4		41
Змістовий модуль II.					
Актуальні практики, нові медіа та просторовий синтез					
Тема 8. Просторовий синтез та Site-specific art: інтеграція	10	2	2		6

мистецтва в урбаністичне середовище, паблік-арт, ландшафтний синтез (Land art)					
Тема 9. Цифровий та мультимедійний синтез: медіаарт, генеративне мистецтво, відеоінсталяція та проєкційний мапінг.	7	2			5
Тема 10. Світло, звук та інтерактивність простору: світлодизайн, sound-art та просторові середовища як сучасна форма синестезії.	8	2	2		6
Тема 11. Перформативно-візуальний синтез: тілесні практики, боді-арт та перформанс у сучасному артпросторі.	8	2			6
Тема 12. Іммерсивні технології (VR / AR / AI): віртуальна та доповнена реальність як новітній цифровий простір.	8	2			6
Тема 13. Експозиційно-кураторський синтез: кураторські стратегії створення синтетичних виставкових проєктів та артпросторів.	10	2	2		6
Тема 14. Синтез мистецтв у практиці сучасного художника. Поєднання традиційних та новітніх візуальних форм.	8	2			6
Усього годин за ЗМ 2:	59	14	6		41
Усього годин в 2 Семестрі	120	28	10		82
Вид контролю: Диференційований залік					

5.2. Теми лекцій

№ з/п	Назва теми, її анотація	Кількість годин
		ДФН
Семестр 2		
Змістовий модуль 1.		
Історична еволюція та теорія синтезу мистецтв		
1.	Тема 1. Феномен синтезу мистецтв: поняття, генеза та міждисциплінарність художнього твору (<i>Gesamtkunstwerk</i>). Теоретичні засади та понятійно-категоріальний апарат феномену синтезу мистецтв. Генеза ідеї тотального художнього твору (<i>Gesamtkunstwerk</i>) та її трансформація у міждисциплінарному дискурсі. Синестетичні механізми художнього сприйняття та специфіка взаємодії різних видів мистецтва. Методологічні підходи до дослідження міждисциплінарних мистецьких форм.	2
2.	Тема 2. Сакральний синтез та античний синкретизм (Античність, Середньовіччя, Відродження). Первинні синкретичні форми мистецтва в античній культурі та ритуально-театральних діях. Феномен середньовічного готичного собору як цілісного сакрального синтезу архітектури, скульптури, вітража та літургії. Ренесансна концепція гармонійної взаємодії пластичних мистецтв і гуманістичної	2

	ідеології. Сакральний простір як естетична та просторова основа синтезу.	
3.	Тема 3. Театралізація простору та синтетична природа Бароко та Класицизму. Театралізація як провідний принцип художнього синтезу в добу Бароко. Синтетична природа барокових палацово-паркових ансамблів та церемоніальних видовищ. Канони Класицизму щодо впорядкування та ієрархії міжвидових взаємозв'язків у мистецтві. Синтез мистецтв у контексті трансформації просторово-часових мистецьких форм придворної культури.	2
4.	Тема 4. Романтичний синтез XIX–початку XX ст. та стиль Модерн (Сецесія). Романтична концепція взаємопроникнення мистецтв. Синтез мистецтв та його проявлення у стилях історизму та еклектики. Стиль Модерн у контексті створення тотального художнього середовища через синтез архітектури, декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв. Синтез форм в естетиці Сецесії та створенні орнаментального простору. Вплив філософських ідеологій межі століть на міждисциплінарні пошуки митців.	2
5.	Тема 5. Синтез мистецтва в добу модернізму: формотворчий синтез Баугаузу та його вплив на розвиток мистецтва XX ст. Формотворчі експерименти авангарду та радикальне переосмислення синтезу мистецтв. Педагогічна й художня концепція Баугаузу щодо об'єднання ремесла, дизайну, архітектури та образотворчого мистецтва. Синестетичні й міждисциплінарні шукання абстракціонізму, футуризму та конструктивізму. Вплив модерністських пластичних концепцій на розвиток мистецтва XX століття.	2
6.	Тема 6. Синтез мистецтв доби постмодернізму. Постмодерністський зсув (1960–1980-ті) та руйнування меж видів мистецтва. Розмивання меж традиційних видів мистецтва у другій половині XX століття. Виникнення нових міждисциплінарних форм: хепенінгу, перформансу, інсталяції та кінетичного мистецтва. Зародження відеоарту та перших просторових інсталяцій. Трансформація художнього твору від матеріального об'єкта до дії, процесу та концепту.	2
7.	Тема 7. Постмодерністська еклектика та міжтекстуальність: деконструкція канонів, колажність, цитування. Естетичні принципи постмодернізму в контексті синергії видів мистецтва. Художні прийоми деконструкції канонів, цитування, асамбляжу, колажу та стилізації. Феномени міжтекстуальності та запозичення культурних кодів різних епох. Формування синтезу елементів артпростору у виставкових та експозиційних практиках.	2
	Усього годин за ЗМ 1:	14

Змістовий модуль II.		
Актуальні практики, нові медіа та просторовий синтез		
8.	Тема 8. Просторовий синтез та <i>Site-specific art</i>: інтеграція мистецтва в урбаністичне середовище, паблік-арт, ландшафтний синтез (<i>Land art</i>). Взаємодія художнього об'єкта з середовищем та архітектурним контекстом. Концептуальні засади <i>Site-specific art</i>, паблік-арту та <i>Land art</i>. Практики трансформації міського й природного простору засобами сучасного мистецтва. Роль просторового синтезу у взаємодії мистецтва з глядачем та соціумом.	2
9.	Тема 9. Цифровий та мультимедійний синтез: медіаарт, генеративне мистецтво, відеоінсталяція та проєкційний мапінг. Цифрові технології як засіб творення синтезованого художнього образу. Синтез мистецьких форм у напрямках медіаарту, генеративного мистецтва, відеоінсталяцій та проєкційного мапінгу. Синтез візуального ряду, алгоритмічного коду та просторових експозиційних рішень. Динамічні та видозмінні художні форми у цифровому просторі.	2
10.	Тема 10. Світло, звук та інтерактивність простору: світлодизайн, <i>sound-art</i> та просторові середовища як сучасна форма синестезії. Звукові, світлові та інтерактивні компоненти у сучасних мистецьких практиках. Сучасне переосмислення синестезії в контексті іммерсивного досвіду. Феномени <i>sound-art</i> та світлодизайну у публічних середовищах.	2
11.	Тема 11. Перформативно-візуальний синтез: тілесні практики, боді-арт та перформанс у сучасному артпросторі. Тіло як художній медіум та інструмент вираження. Еволюція мистецького синтезу та формотворчих виявів у напрямках боді-арту, акціонізму й перформансу. Поєднання тілесних практик із відеофіксацією, звуком та просторовими інсталяціями. Соціокультурні та концептуальні виміри перформативного мистецтва.	2
12.	Тема 12. Іммерсивні технології (VR / AR / AI): віртуальна та доповнена реальність як новітній цифровий. Синтез мистецтва у створенні цифрових середовищ та тривимірних художніх об'єктів. Вплив технологій віртуальної (VR), доповненої (AR) реальності та штучного інтелекту (AI) на візуальне мистецтво. Роль генеративних AI-моделей у трансформації авторства та творчого процесу. Естетичні й філософські проблеми цифрового гібридного простору.	2
13.	Тема 13. Експозиційно-кураторський синтез: кураторські стратегії створення синтетичних виставкових проєктів та артпросторів. Кураторська практика як специфічний вид синтетичної	2

	художньо-дослідницької діяльності. Сучасні експозиційні стратегії, концептуальне зонування та сценографія виставкового простору. Драматургія виставки для об'єднання різнорідних арт-об'єктів у цілісне висловлювання. Взаємодія куратора, художника, простору та глядача.	
14	Тема 14. Синтез мистецтв у практиці сучасного художника. Поєднання традиційних та новітніх візуальних форм. Інтеграція традиційних образотворчих технік із новітніми медіа в авторській практиці. Стратегії формування індивідуального художнього стилю на перетині видів мистецтва. Методологічні етапи реалізації міждисциплінарного проекту — від концептуалізації до експонування. Презентація та самопозиціонування сучасного митця у глобальному артдискурсі.	
	Усього годин за ЗМ 2:	14
	Усього годин за 2 семестр:	28

5.3. Теми семінарських занять – навчальним планом не передбачено.

5.4. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин ДФН	Академічний контроль	Бали
Семестр 2				
Змістовий модуль 1.				
Історична еволюція та теорія синтезу мистецтв				
1.	Тема 4. Романтичний синтез XIX-початку XX ст. та стиль Модерн (Сецесія). Практична робота № 1. Створення арт-об'єкта «Книга художника» (<i>Artist's Book</i>) як синтезу візуального та текстового мистецтва Мета роботи: Засвоєння принципів художньо-графічного синтезу, взаємодії шрифту, зображення та просторової форми книги як цілісного концептуального об'єкта. Матеріали та інструменти: Папір різної фактури та щільності, роздруковані авторські фотографії, туш, акварель, графітні/пастельні олівці, елементи ручного верстання. Форма подачі / результат: Фізичний макет розвороту або об'ємний прототип «Книги художника» з короткою експлікацією (концептуальним описом). Зміст та послідовність виконання: 1. Аналіз та вибір тексту як змістової основи проекту.	2	Практичне заняття	10

	2. Розробка концепції розвороту або макету-прототипу «Книги художника», де текстовий і візуальний ряди виступають рівноправними засобами вираження. 3. Практичне виконання композиції з використанням авторських графічних або живописних елементів, фрагментів власних фотографій та шрифтових вирішень.			
2.	Тема 7. Постмодерністська еклектика та міжтекстуальність: деконструкція канонів, колажність, цитування. Практична робота № 2. Створення композиції у техніці <i>Mixed Media</i> (поєднання авторської фотографії та живописних/графічних технік) Мета роботи: Оволодіння прийомами постмодерністської еклектики, деконструкції та колажування шляхом поєднання документально-фотографічної основи з експресивним художнім опрацюванням. Матеріали та інструменти: Авторські роздруковані фотографії, акрилові фарби, туш, олівці, медіуми для колажування. Форма подачі / результат: Завершений твір у техніці <i>Mixed Media</i> (планшет/полотно) та коротка обґрунтовальна записка. Зміст та послідовність виконання: - Відбір власного фотографічного матеріалу як смислового ядра композиції. - Часткова трансформаційна обробка фотодруку (нашарування, малювання поверх зображення, часткове перекриття фактурами). - Введення живописних або графічних акцентів (акрил, олійні олівці, туш) для створення нової естетичної та змістової якості твору.	2	Практичне заняття	10
	Усього годин за ЗМ 1:	4	Усього балів:	20
Змістовий модуль II. Актуальні практики, нові медіа та просторовий синтез				
3.	Тема 8. Просторовий синтез та <i>Site-specific art</i>: інтеграція мистецтва в урбаністичне середовище, паблік-арт, ландшафтний синтез (<i>Land art</i>).	2	Практичне заняття	10

	Практична робота № 3. Розробка проєктної пропозиції <i>Site-Specific</i> об'єкта для архітектурного чи урбаністичного простору Мета роботи: Засвоєння методології проєктування мистецьких об'єктів, розрахованих на конкретне просторове, архітектурне та соціокультурне середовище. Матеріали та інструменти: Панорамні фотографії локації, графічні й живописні матеріали для фотоколажування, макетний картон/папір. Форма подачі / результат: Проєктний планшет (планшет-колаж з фотографією середовища, вписаним об'єктом та експлікацією проєкту). Зміст та послідовність виконання: 1. Фотофіксація та аналіз обраної урбаністичної чи ландшафтної локації (екстер'єр, парк, фасад будівлі, внутрішній дворик). 2. Розробка концепції інсталяції чи публік-арт об'єкта, що гармонійно взаємодіє з обраним простором. 3. Створення візуалізації проєктної ідеї шляхом фотомонтажу, графічного примальовування поверх роздрукованого фото локації або виготовлення ручного макета.			
4.	Тема 10. Світло, звук та інтерактивність простору: світлодизайн, sound-art та просторові середовища як сучасна форма синестезії. Практична робота № 4. Синестетична інтерпретація аудіального образу у візуальну форму Мета роботи: Розвиток синестетичного мислення та оволодіння прийомами трансформації звукового/музичного ритму й тембру у пластичні та колірні характеристики. Матеріали та інструменти: Папір/полотно, акварель, акрил, гуаш, туш, пастель. Форма подачі / результат: Живописна або графічна композиція із зазначенням посилення на аудіотрек та коротким описом синестетичного концепту. Зміст та послідовність виконання: 1. Аналіз обраного музичного або звукового фрагмента (класика, авангард, ambient, природні шуми). 2. Розробка графічної або живописно-абстрактної композиції, що інтерпретує тональність, ритміку, паузи та емоційний динамізм звуку.	2	Практичне заняття	10

	3. Анотування твору із зазначенням звукового джерела та описом методів візуалізації аудіального досвіду.			
5.	Тема 13. Експозиційно-кураторський синтез: кураторські стратегії створення синтетичних виставкових проєктів та артпросторів. Практична робота № 5. Розробка експозиційно-просторового рішення та кураторського концепту персональної виставки. Мета роботи: Формування навичок кураторського мислення, експозиційного сценаріювання та моделювання залу як цілісного художньо-просторового середовища. Матеріали та інструменти: Креслярські інструменти, графічні матеріали для ескізування, текст концепції. Форма подачі / результат: Готовий кураторський пак (план-схема виставкового залу, 2–3 ескізи фрагментів експозиції та друкований кураторський текст). Зміст та послідовність виконання: 1. Формулювання кураторської концепції та відбір власного художнього матеріалу для умовної персональної виставки. 2. Розробка планіметричної схеми та ескізів розташування робіт у виставковому залі з урахуванням маршруту глядача, естетичних пауз та акцентів. 3. Написання вступного кураторського тексту (експлікації) та опрацювання принципів текстового й світлового оформлення залу.	2	Практичне заняття	10
	Усього годин за ЗМ 2:	6	Усього балів:	30
	Усього годин за 2 семестр:	8	Разом балів:	50

5.5. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми, її анотація	Кількість годин ДФН	Академічний контроль	Бали
Семестр 2.				
Змістовий модуль 1.				
Історична еволюція та теорія синтезу мистецтв				
1.	Тема 1. Феномен синтезу мистецтв: поняття, генеза та міждисциплінарність художнього твору (Gesamtkunstwerk). Ознайомитися з рекомендованою	6	поточний	5

	літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези.			
2.	Тема 2. Сакральний синтез та античний синкретизм (Античність, Середньовіччя, Відродження). Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
3.	Тема 3. Театралізація простору та синтетична природа Бароко та Класицизму.	6	поточний	5
4.	Тема 4. Романтичний синтез XIX-початку XX ст. та стиль Модерн (Сецесія). Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	5	поточний	5
5.	Тема 5. Синтез мистецтва в добу модернізму: формотворчий синтез Баугаузу та його вплив на розвиток мистецтва XX ст. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
6.	Тема 6. Синтез мистецтв доби постмодернізму. Постмодерністський зсув (1960–1980-ті) та руйнування меж видів мистецтва. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
7.	Тема 7. Постмодерністська еkleктика та міжтекстуальність: деконструкція канонів, колажність, цитування. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
	Усього годин за ЗМ 1:	41	Усього балів:	35
Змістовий модуль II. Актуальні практики, нові медіа та просторовий синтез				

8.	Тема 8. Просторовий синтез та Site-specific art: інтеграція мистецтва в урбаністичне середовище, паблік-арт, ландшафтний синтез (Land art). Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
9.	Тема 9. Цифровий та мультимедійний синтез: медіарт, генеративне мистецтво, відеоінсталяція та проєкційний мапінг. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	5	поточний	5
10.	Тема 10. Світло, звук та інтерактивність простору: світлодизайн, sound-art та просторові середовища як сучасна форма синестезії. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
11	Тема 11. Перформативно-візуальний синтез: тілесні практики, боді-арт та перформанс у сучасному артпросторі. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
12.	Тема 12. Іммерсивні технології (VR / AR / AI): віртуальна та доповнена реальність як новітній цифровий простір. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
13.	Тема 13. Експозиційно-кураторський синтез: кураторські стратегії створення синтетичних виставкових проєктів та артпросторів.	6	поточний	5

	Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.			
14	Тема 14. Синтез мистецтв у практиці сучасного художника. Поєднання традиційних та новітніх візуальних форм. Ознайомитися з рекомендованою літературою, опрацювати основні поняття теми та засвоїти базові тези. Підготовка до Практичної роботи.	6	поточний	5
	Усього годин за ЗМ 2:	41	Усього балів:	35
	Усього годин за 2 семестр:	82	Разом балів	70
			Підсумковий диференційований залік	

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

За джерелом інформації:

- **Словесні:** лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням інформаційних технологій, пояснення, розповідь, бесіда.
- **Наочні:** презентація, ілюстрація, демонстрація.

За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, репродуктивно-варіативні, пошукові, творчі, проблемно-пошукові, інтегративні.

За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів з ілюстративним матеріалом.

2. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості;
- добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи діагностики:

- **методи усного контролю:** індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда;
- **методи письмового контролю:** модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування; реферативно-дослідницька робота; есе;
- **методи творчо-пошукового контролю:** мистецтвознавчий аналіз творів;
- **методи самоконтролю:** уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Навчальні досягнення з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поетапної звітності, поточного

контролю, модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. Розрахунок рейтингових балів за видами контролю:

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів	Одиниць	Всього
1	Відвідування лекцій	1	14	14
2	Відвідування практичних занять (5 Практичних)	1	5	5
3	Робота практичних заняттях	10	5	50
4	Самостійна робота	5	14	70
5	Модульна контрольна робота	25	2	50
Максимальна кількість балів за поточну роботу дорівнює 100 балів				189
Мінімальна кількість балів за поточну роботу дорівнює 60 балів ($60/0,52 = 113$)				113
Коефіцієнт визначення успішності ($100/189 = 0,52$)				0,53
Вид контролю: Диференційований залік (сума балів за видами робіт)				
Підсумковий рейтинговий бал				100

8. Критерії оцінювання результатів навчання.

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ – навчальним планом не передбачено

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за практичне заняття – **10 балів. Робота студентів оцінюється під час кожного практичного заняття від 10 балів (макс.) до 0 (мін.).**

Вид заняття: практичні заняття згідно навчального плану програми передбачені у формі виконаних завдань. Упродовж обох семестрів робота студента оцінюється *під час кожного практичного заняття*.

Вид завдання – **підготовка завдання по темі. Формат підготовки зазначений в кожному окремому завданні.**

Критерії оцінювання практичної роботи	К-сть балів
• Виконання завдань, з яких:	
• Повне та глибоке розкриття теми завдання, впевнене володіння художнім матеріалом та обраною технікою; оригінальне індивідуальне концептуальне рішення; ґрунтовна рефлексія з використанням мистецької	10-9 балів

понятійної бази; вчасність подання та висока культура презентації.	
Повне розкриття теми завдання, грамотна робота з художнім матеріалом та технікою з поодинокими незначними огріхами; наявність авторського бачення; належний аналіз творчого процесу з використанням фахової термінології; вчасне подання роботи.	8-7 балів
Тема розкрита загалом, присутня індивідуальність художнього вислову й цікаві композиційні чи колористичні рішення, проте спостерігається нестабільність або невпевненість у володінні технікою та матеріалом; фахова термінологія використовується фрагментарно.	6-5 балів
Тема розкрита частково або поверхнево; шаблонний підхід до виконання, суттєва невпевненість чи огріхи в роботі з матеріалом; аналіз творчого процесу спрощений або відсутній; незначне порушення термінів здачі та огріхи в оформленні.	4-3 бали
Тема практично не розкрита, робота виконана неналежно або незавершена; неохайність, відсутність розуміння специфіки матеріалу й техніки; суттєва затримка з поданням, відсутність самостійного аналізу та неналежна культура презентації.	2-0 балів
Разом:	10 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за самостійну роботу – **5 балів. Оцінюється кожна самостійна робота від 5 балів (макс.) до 0 (мін.).** При виставленні оцінки за виконання самостійної роботи враховується рівень виконання роботи згідно наведених нижче критеріїв оцінювання. Кількість балів за під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- ✓ своєчасність виконання навчальних завдань;
- ✓ повний обсяг їх виконання;
- ✓ якість виконання навчальних завдань;
- ✓ самостійність виконання;
- ✓ творчий підхід у виконанні завдань;
- ✓ ініціативність у навчальній діяльності
- ✓ презентація результатів роботи на практичних заняттях.

Критерії оцінювання самостійної роботи	К-сть балів
Повне та оригінальне виконання самостійного завдання; виражений індивідуальний підхід і глибоке розкриття теми; грамотне застосування творчих технік (або фахової термінології для лекційних завдань);	5 балів

дотримання всіх творчих і технічних вимог та встановленого терміну.	
Завдання виконано повністю, присутнє авторське бачення; вигляд роботи належний, вчасне подання. Проте завдання виконано із деякими неточностями у виконанні чи оформленні; для лекційних завдань - тема розкрита з поодинокими незначними огріхами, наявне фрагментарне використання фахової понятійної бази	4 балів
Завдання виконано загалом, проте підхід є стандартним, не креативним; наявні незначні технічні огріхи у виконанні, наявне незначне порушення термінів подання.	3 бали
Завдання виконано поверхнево або не в повному обсязі; низький рівень виконання, відсутній креативний підхід, суттєві затримки з поданням роботи.	2 бали
Завдання виконано на компілятивному рівні, або практично не виконано та не відповідає висунутим вимогам, робота подана в незавершеному вигляді без дотримання термінів.	1-0 бали
Разом:	5 балів

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за модульний контроль – **25 балів**. Модульний контроль оцінюється від **25 балів (макс.) до 0 (мін.)**. Модульна контрольна робота є підсумком певного етапу вивчення дисципліни. Його мета – виявлення етапів засвоєння студентами змісту навчальної дисципліни. Модульний контроль знань та вмінь студентів проводиться згідно з тематичним планом і здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу.

Вид заняття: модульний контроль проводиться у формі письмової контрольної роботи (теста), яка висвітлює обрану тему Кожний модуль, окрім уніфікованої системи оцінювання, залежить від дотримання наступних вимог:

- повний обсяг виконання роботи;
- відповідність темі роботи;
- якість виконання письмової роботи;
- самостійність її виконання;
- творчий підхід у виконанні роботи;
- охайність та вчасність подання;
- самостійність аналізу та викладення матеріалу.

Оцінювання відбувається після підсумкового аналізу письмових робіт студентів.

Критерії оцінювання	К-ть балів
----------------------------	-------------------

- володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на високому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; - продемонстрував здатність робити висновки й обґрунтовувати свою позицію на основі проведених спостережень.	21 – 25
- володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньо високому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; - продемонстрував здатність робити висновки на основі проведених спостережень.	17 – 20
- володіє теоретичними знаннями та практичними вміннями на достатньому рівні, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи, з допущенням певних помилок; - продемонстрував недостатні уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень.	13 – 16
- студент в цілому виявив посередній рівень знань, умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; - продемонстрував посередні уміння обґрунтовано і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень	9 – 12
- студент виявив лише мінімально можливий допустимий рівень знань, умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; - продемонстрував неготовність грамотно і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень	5 – 8
- студент виявив незадовільний рівень знань, умінь, що підтверджується відповіддю на питання контрольної роботи; - продемонстрував невміння послідовно, грамотно і самостійно робити висновки на основі проведених спостережень	1 – 4

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

2 семестр (форма контролю – диференційований залік)

Семестровий контроль навчальним планом відповідно до освітньо-професійної програми передбачений у вигляді диференційованого заліку, який виставляється, як сума балів за всі форми роботи протягом вивчення дисципліни. При виставленні оцінки за семестровий контроль враховується рівень виконання робіт на всіх етапах навчання за дисципліною.

8.1. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК)	
Форми поточного контролю змістових модулів	Максимальні бали за виконані завдання

	Відвідування лекцій	Відвідування Семінарських і Практичних	Практичні	Семінарські	Самостійні	МКР	Разом
Змістовний модуль 1.							
Історична еволюція та теорія синтезу мистецтв							
Тема 1. Феномен синтезу мистецтв: поняття, генеза та міждисциплінарність художнього твору (<i>Gesamtkunstwerk</i>).	1				5		6
Тема 2. Сакральний синтез та античний синкретизм (Античність, Середньовіччя, Відродження).	1				5		6
Тема 3. Театралізація простору та синтетична природа Бароко та Класицизму.	1				5		6
Тема 4. Романтичний синтез XIX-початку XX ст. та стиль Модерн (Сецесія).	1	1	10		5		17
Тема 5. Синтез мистецтва в добу модернізму: формотворчий синтез Баугаузу та його вплив на розвиток мистецтва XX ст.	1				5		6
Тема 6. Синтез мистецтв доби постмодернізму. Постмодерністський зсув (1960–1980-ті) та руйнування меж видів мистецтва.	1				5		6
Тема 7. Постмодерністська еkleктика та міжтекстуальність: деконструкція канонів, колажність, цитування.	1	1	10		5		17
МКР						25	25
Усього балів за ЗМ 1	7	2	20		35	25	89
Змістовий модуль II.							
Актуальні практики, нові медіа та просторовий синтез							
Тема 8. Просторовий синтез та Site-specific art: інтеграція мистецтва в урбаністичне середовище, паблік-арт, ландшафтний синтез (Land art)	1	1	10		5		17
Тема 9. Цифровий та мультимедійний синтез: медіаарт, генеративне мистецтво, відеоінсталяція та проєкційний мапінг.	1	1	10		5		17
Тема 10. Світло, звук та інтерактивність простору: світлодизайн, sound-art та	1				5		6

просторові середовища як сучасна форма синестезії.							
Тема 11. Перформативно-візуальний синтез: тілесні практики, боді-арт та перформанс у сучасному артпросторі.	1				5		6
Тема 12. Іммерсивні технології (VR / AR / AI): віртуальна та доповнена реальність як новітній цифровий простір.	1				5		6
Тема 13. Експозиційно-кураторський синтез: кураторські стратегії створення синтетичних виставкових проєктів та артпросторів.	1	1	10		5		17
Тема 14. Синтез мистецтв у практиці сучасного художника. Поєднання традиційних та новітніх візуальних форм.	1				5		6
МКР						25	25
Усього балів за ЗМ 2	7	3	30		35	25	100
Разом:	14	5	50		70	50	189
Максимальна кількість балів за поточну роботу дорівнює 100 балів						189	
Мінімальна кількість балів за поточну роботу дорівнює 60 балів ($60/0,52 = 113$)						113	
Коефіцієнт визначення успішності ($100/189 = 0,52$)						0,53	
Вид контролю: Диференційований залік (сума балів за видами робіт)							
Підсумковий рейтинговий бал						100	

8.2 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

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Синтез мистецтв» для здобувачів вищої освіти за другим освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр») за спеціальністю В4 «Образотворче мистецтво та реставрація», ОПП «Образотворче мистецтво». КДАДПМД імені М. Бойчука. 2026. 25 с.
2. Слайди, презентації.
3. Демонстраційний дидактичний матеріал.
4. Онлайн платформи Telegram, Classroom, Moodle.

10. Рекомендовані джерела інформації

10.1. Основна література

1. Несен І. І. Синтез мистецтв : навч. посібник. Київ : НАКККиМ, 2020. 120 с. ISBN 978-966-452-172-4. Режим доступу: <https://surl.li/ggnxfs>
2. Історія образотворчого мистецтва та архітектури. КУрс лекцій для студентів спеціальності 034 Культурологія / Укладач: к.і.н. О.Демідко. Київ: Видавництво К-Ліра, 2021. 182 с. Режим доступу: <https://surl.li/zwejar>
3. Синтез мистецтв: Навчальний посібник / В.Г.Чернявський, І.О.Кузнецова, Т.В.Кара-Васильєва, З.А.Чегусова. К.: НАУ, 2012. 320 с. ISBN:978-966-598-727-7
4. Рудницька О.П. Українське мистецтво у полікультурному просторі: Навчальний посібник. - К.: ЕксОб, 2000. 208 с.

10.2. Допоміжна література

5. Васкяліте В. Формотворення як чинник художнього синтезу в дизайні Баухаузу. Актуальні питання гуманітарних наук. 2025. Вип. 89, том 1. С. 155 - 159. DOI <https://doi.org/10.24919/2308-4863/89-1-21>.
6. Жиров О., Благова Т. Синтез мистецтв у сучасній культурі: історичний аспект. Теорія та історія культури. Питання культурології. 2026. №47.С. 48-61.DOI: 10.31866/2410-1311.47.2026.360773.
7. Жовква О. Особливості синтезу мистецтв в архітектурі та дизайні. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. 2023. Вип. 65. С. 59–70. <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.59-70>.
8. Комаровська О. А., Власова В. Г., Миропольська Н. Є. Модельна навчальна програма інтегрованого курсу за обраним профілем «Художня творчість. Мистецький синтез. Профільна середня освіта. Поглиблений рівень» для закладів загальної середньої освіти / за ред. О. А. Комаровської). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2026 № 761). 2026. 36 с. Режим доступу: <https://surl.li/hemmsi>.
9. Оробець Р. Світлова скульптура та інсталяція: синтез мистецтва і технологій. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2025. Вип. № 54. С. 75-84. DOI: 10.37131/2524-0943-2025-54-9.
- 10.Павельчук І. А. Ідея синтезу мистецтв як історико- культурне підґрунтя концептуальних засад постімпресіонізму.Висник ХДАДМ. 2016. №5. С. 37-43. Режим доступу: <http://www.visnik.org.ua/pdf/v2016-05-06-pavelchuk.pdf>.
- 11.Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез міжнар. наук.конф. Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Universität Leipzig, Institut für musikwissenschaft (Німеччина), University of

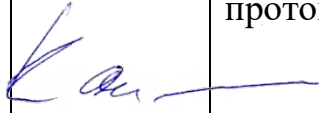
Basilicata, Matera (Італія), Zhejiang university of technology, HANGZHOU, Zhejiang (КНР). Київ, 2020. 80 с.

12. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах: зб. тез третьої щорічної міжнар. наук. конф. (08.11.2022). НАМ України, НСАУ, Politechnika Warszawska, INTBAU. Київ, 2022. 107 с.

Л И С Т
узгодження робочої навчальної програми
з дисципліни **Синтез мистецтв**,
(назва навчальної дисципліни)

складеної відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямом/спеціальністю В4 «Образотворче мистецтво та мистецтво, реставрація», ОПП «Образотворче мистецтво»,

розробленої кандидатом мистецтвознавства, доцентом
кафедри мистецтвознавства та мистецької освіти Кашшай О.С.

	Прізвище, ім'я, по батькові завідувача	Підпис	Дата та № протоколу засідання кафедри
Кафедра, за якою закріплена дисципліна – <u>Мистецтвознавства і мистецької освіти</u> (назва кафедри)	Кашшай О.С.		27.08.2026, протокол №1
Випускова кафедра – <u>Монументального і станкового живопису</u> (назва кафедри)	Васкевич О.Є.		26.08.2026, протокол №1