

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука

Факультет декоративно-прикладного мистецтва
Кафедра монументального і станкового живопису

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК.05.01 Концептуальний живопис

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	другий (магістерський)
Галузь знань	В «Культура, мистецтво та гуманітарні науки»
Спеціальність	В4 «Образотворче мистецтво та реставрація»
Освітня програма	«Образотворче мистецтво»
Статус дисципліни	вибіркова
Курс / семестр	2-й рік, 3 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	9 кредитів 270 год.
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – 0 год.
	Семінарські – 0 год.
	Практичні – 72 год.
	Самостійна робота – 198 год.
Форма підсумкового контролю	Екзаменаційний перегляд
Викладач	Самойленко Олександра Юріївна, доцент кафедри монументального та станкового живопису КДАДПМД ім. М. Бойчука.
Контактна інформація викладача	samoylenko_@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	<i>Moodle</i> https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne-navchannya/
Дні занять	згідно діючого розкладу занять
Консультації	відповідно до графіку

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Концептуальний живопис» спрямована на формування у студентів здатності створювати авторські художні концепції та втілювати їх засобами живопису. У процесі навчання студенти опановують принципи стилізації, трансформації та інтерпретації образу, засоби художньої виразності, композиційної організації, асоціативно-символічного образотворення та побудови колористичної концепції твору. Особлива увага приділяється розвитку творчої уяви, авторської образно-асоціативної мови, умінню працювати з актуальними тенденціями сучасного мистецтва та формувати цілісне образно-пластичне рішення. Дисципліна поєднує практичну художню діяльність із самостійним дослідженням та експериментуванням, сприяючи розвитку індивідуального
---------------------	--

	творчого мислення і професійної самостійності студента. Перелік тем: Тема 1. Площинна та умовно-об'ємна стилізація образу. Тема 2. Засоби художньої виразності, трансформація та інтерпретація. Тема 3. Формування композиційної структури. Асоціативно-символічні складові художнього образу. Тема 4. Колористична схема твору. Колір як домінанта асоціативного сприйняття.
Мета й завдання навчальної дисципліни	• Розробляти концептуальні рішення художнього образу та втілювати їх у творчій діяльності. • Розуміти основні принципи стилізації художнього образу, відповідно до поставлених завдань. • Вміти обирати та використовувати додаткові засоби виразності, інтерпретувати та трансформувати об'єкти. • Використовувати символічно-асоціативні компоненти у формуванні художнього образу та створювати єдність стилістичного рішення. • Знати закономірності підбору гармонійних колористичних схем концептуального живописного твору. • Розуміти актуальні тенденції світового мистецтва, враховувати їх при формуванні авторських творчих концепцій. • Обґрунтовувати образно-пластичне рішення композиції відповідно до різних технік монументального мистецтва.
Передумови вивчення дисципліни	Синтез мистецтв, Історія мистецтва, Рисунок, Живопис
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральна компетентність	Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі мистецтвознавства або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів даної галузі, а також суміжних спеціальностей, зумовлених комплексним підходом, проведення досліджень, та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.
Фахові (предметно-специфічні) компетенції спеціальності (ФК)	СК 1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образноасоціативну мову при створенні художнього образу. СК 2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. СК 6. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. СК 9. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Структура навчальної дисципліни

5.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин				
	Денна форма				
	усього	у тому числі			
		л	п	інд.	с.р.
1	2	3	4	5	6
Семестр 3					
Модуль 1. Стилiзацiя та iнтерпретацiя як засоби формування мистецької концепції.					
Тема 1. Площинна та умовно-об’ємна стилізація образу.	54		16		38
Тема 2. Засоби художньої виразності, трансформація та інтерпретація.	54		16		38
Модуль 2. Художня мова авторської інтерпретації концептуального живопису.					
Тема 3. Формування композиційної структури. Асоціативно-символічні складові художнього образу.	81		20		61
Тема 4. Колористична схема твору. Колір як домінанта асоціативного сприйняття.	81		20		61
Усього годин	270		72		198
Вид контролю: екзаменаційний перегляд					

Рекомендовані джерела інформації

1.1 Основна література

1. Айзмен Л., Рекер К. PANTONE: XX століття в кольорах. ArtHuss, 2024. С. 208.
2. Альберс Й. Взаємодія кольору. ArtHuss, 2024. С. 208.
3. Арасс Д. Історії картин. ArtHuss, 2025. С. 224.
4. Бойлен А. Візуальна культура / В-во: ArtHuss, 2021. С. 208.
5. Берд М. 100 ідей, що змінили мистецтво (пер. з англ.) Київ : ArtHuss, 2019.
6. Біла А. Сюрреалізм. Київ : Темпора, 2010. С. 208.
7. Вілсон М. Прихована мова символів. ArtHuss, 2026. С. 272.

8. Голембовська Л.С. Декоративна інтерпретація завдань з живопису образотворче мистецтво, № 3, 2011. С. 100-104.
9. Горнунг Д. Колір: практикум для художників та дизайнерів. ArtHuss, 2026. С. 160.
10. Гомперц В. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі ArtHuss, 2017. С. 486.
11. Іттен Й. Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника ArtHuss, 2023. С. 168.
12. Іттен Й. Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва / ArtHuss, 2022. С. 96.
13. Крупник Б. Світло і композиція. ArtHuss, 2026. С. 176.
14. 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.
15. Нестелеєв М. Метамодернізм: між застарілою іронією і новою щирістю. Темпора, 2026. С. 312.
16. Образотворення в українському мистецькому просторі: від середньовіччя до сучасності. Колективна монографія ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. С. 506.
17. 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. С. 102.
18. Павельчук І. Постімпресіонізм в українському живописі ХХ століття : монографія пер. англ. М. Захайкевич. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2019. С. 576.
19. Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво. Від авангардних зрушень до новітніх спрямувань. Розвиток візуального мистецтва України ХХ - ХХІ століття. Київ : ВХ [студію], 2008. С. 187.
20. Синєпупова Н. Композиція: тотальний контроль / В-во: ArtHuss, 2019. С. 240.
21. Смирна Л. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: Монографія. Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ. Видавництво «Фенікс», 2017. С. 480.
22. Столярчук Н. «Неовізантизм» Михайла Бойчука: історико-культурні та художньо-естетичні засади. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, 2012. С. 180–185.
23. Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації : монографія НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 240.
24. Українська художня культура в умовах інформаційного суспільства: монографія / НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. Київ, 2019. С. 476.

25. Українське мистецтво на переломах епох: Образ. Трансформація. Стиль гол. ред. кол. Г. Скрипник ; наук. ред. Л. Ганзенко, Р. Забашта. Київ : НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2021. С. 398.

10.2 Допоміжна література

1. Андрущенко В. С. Сучасне мистецтво: філософські орієнтири та художні практики. Київ : НаУКМА, 2021. С. 224.
2. Богуцький Ю. Українська культура в європейському контексті В. Андрущенко, Ж. Безвершук, Л. Новохатько. К.: Знання, 2007. С. 679.
3. Гаврилаш І. Інтерпретація традиційної української символіки в мистецтві муралів. Культура України. Серія: Культурологія. зб. наук. праць ХДАК. Харків, 2018. С. 235–245.
4. Декоративне мистецтво України крізь віки : монографія НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 876.
5. Декоративне мистецтво України IX–XXI століть: стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. С. 652.
6. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка XX ст. : антологія / упоряд. Р.М. Яців. Част. 1. Львів : Львівська національна академія мистецтва НАН України, 2012. С. 232.
7. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка XX ст. : антологія / упоряд. Р.М. Яців. Част. 2. Львів : Львівська національна академія мистецтва НАН України, 2012. С. 832.
8. Кара-Васильєва Т. Історія мистецтва XX століття: концепція, нові підходи й оцінки. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. пр. Київ: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2007. Вип. 7. С. 53–64.
9. Ковтун Л. Український колористичний код світотворення // Українознавство. Київ, 2009. Вип. 13. С. 49–52.
10. Кравченко Я. Проторенесансна ідеологія у концепції монументального мистецтва бойчукістів // Актуальність гуманістичних ідей мистецтва доби Відродження: Зб. наук.праць. К., 2001. С. 86.
11. Ложкіна А. Мистецтво України. ArtHuss, 2025. С. 272.
12. 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. С. 224.
13. Михайло Бойчук. Альбом – каталог збережених творів / [Автор вступної статті Я. Кравченко]. – К.: Майстерня книги, 2010. С. 124.
14. Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX століття / ІПСМ 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. С. 544.
15. Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX століття / ІПСМ 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. С. 48.

16. Скляренко Г. Я. Українські художники : з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах. Книга перша К.: Huss, 2018. С. 288.

17. Соловойов О. Філософія сучасного мистецтва: між естетикою і постметафізикою. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2020. С. 212.

18. Тихонова І. Візуальні комунікації в культурі постмодерну. Одеса : Астропринт, 2018. С. 184.

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

20. Чегусова З. Професійне декоративне мистецтво України доби глобалізації. ArtHuss, 2024. С. 560.

21. Шмагало Р. Т. Енциклопедія художньої культури. Мистецька освіта: бібліографія, документи, теорія / Р. Т. Шмагало. Львів: ЛНАМ. 2013. С. 520.

22. 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. С. 720.

23. Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття. *Ідеї, явища, персоналії* / Р. Яців. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. С. 349.

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

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Тема 1. Площинна та умовно-об'ємна стилізація образу.	Згідно розкладу навчального процесу	<i>Перевірка виконання практичних завдань. Перевірка виконання самостійних завдань.</i>	15
Тема 2. Засоби художньої виразності, трансформація та інтерпретація.	Згідно розкладу навчального процесу	<i>Перевірка виконання практичних завдань. Перевірка виконання самостійних завдань.</i>	15
Тема 3. Формування композиційної структури. Асоціативно-символічні складові художнього образу.	Згідно розкладу навчального процесу	<i>Перевірка виконання практичних завдань. Перевірка виконання самостійних завдань. Поточний контроль, оцінювання практичних робіт</i>	15

Тема 4. Колористична схема твору. Колір як домінанта асоціативного сприйняття.	Згідно розкладу навчального процесу	Перевірка виконання практичних завдань. Перевірка виконання самостійних завдань.	15
Екзаменаційний перегляд	Згідно розкладу навчального процесу	Підсумковий контроль	40

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 та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування	Мольберти, планшети та інше обладнання для створення живописних і експериментальних робіт. Комп'ютерна техніка (ноутбук, стаціонарний комп'ютер, графічний планшет) з можливістю демонстрації відеоматеріалів і виходу до мережі Інтернет.
Необхідні засоби	Не передбачено

Програмне забезпечення	Програми, необхідні для виконання завдань: PowerPoint, Microsoft Word, Zoom, Moodle та інші.
Матеріали, інструменти	Полотно, картон, папір, ґрунт, олійні та акрилові фарби, пігменти, пензлі, мастихіни, палітри, графічні і фактурні матеріали.

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності	Магістранти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час поточного контролю виявиться використання чужих ідей, студент втрачає право отримати бали за тему, або може виконати нову роботу, яка буде оцінена із заниженням балів.
Політика щодо відвідування занять	Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Усі роботи магістрантів повинні бути завантажені на кафедральний Гугл диск. Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахування семестрової оцінки.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Якщо магістрант пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання. Довгострокова відсутність магістранта на заняттях без поважних причин дає підстави для не допуску до іспиту з дисципліни. Додаткові заняття у таких випадках не передбачені.
Політика щодо правил поведінки на заняттях	На проведення занять з дисципліни розповсюджуються загально прийняті норми і правила поведінки, затверджених таким документом як «Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається власна думка магістрантів з теми заняття, активне обговорювання проблем, аргументоване відстоювання власної позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не реагування на зауваження викладача.

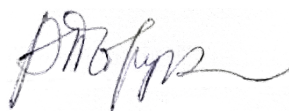
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту викладача (bystra_meri@kdidpamid.edu.ua). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — ІД); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_ завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.
---	--

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій навчальній програмі навчальної дисципліни (<https://kdidpamid.edu.ua/academy/robochi-programy-navchalnyh-dysczyplin-ta-inshi-navchalno-metodychni-materialy-kafedry-monumentalnogo-i-stankovogo-zhyvopysu/>)

Розробник (розробники) силабусу
навчальної дисципліни

Самойленко О.Ю.

Гарант освітньої програми

Петрук Р.І.

В.о. завідувача кафедри

Васкевич О.Є.

Силабус затверджено
на засіданні кафедри монументального і станкового живопису

від 26.08.2026, протокол № 1