

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

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної діяльності
_____ І. Б. Петрова
(підпис) (ініціали, прізвище)

31 серпня 2026 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК.05.01 Концептуальний живопис

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Галузь знань: В «Культура, мистецтво і гуманітарні дисципліни»

Освітня програма: Образотворче мистецтво

Спеціальність: В4 Образотворче мистецтво та реставрація

Спеціалізація: В4.01 Візуальні мистецтва

Тип дисципліни: вибіркова

Мова викладання: українська

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)

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

РЕКОМЕНДОВАНО

Протокол засідання кафедри _монументального і станкового живопису
(назва кафедри)

26. 08. 2026 № _1

В.о. завідувача кафедри

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

Робоча програма навчальної дисципліни «Концептуальний живопис» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» за спеціальністю В 4 «Образотворче мистецтво та реставрація». КДАДПМД ім. М. Бойчука. 2026.15 с.

Розробник(и): Самойленко Олександра Юріївна, доцент кафедри монументального та станкового живопису КДАДПМД ім. М. Бойчука.

(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра, e-mail викладача)

Робочу програму перевірено

Декан факультету

(підпис)

_____ А.В.Дяченко

(ініціали, прізвище)

31.08.2026

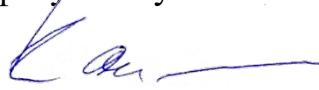
Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні науково-методичної ради факультету _____

(назва факультету)

Протокол засідання НМР факультету 31.08.2026 № 1

Голова НМР факультету

(підпис)

_____ О.С.Кашшай

(ініціали, прізвище)

©Васкевич О.Є. __, 2026 рік

© КДАДПМД, 2026 рік

1 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9,0	В «Культура, мистецтво і гуманітарні науки»	Вибіркова	
Електронна адреса: https://kdidpamid.edu.ua/academy/robochi-programy-navchalnyh-dyscyplin-ta-inshi-navchalno-metodychni-materialy-kafedry-monumentalnogo-i-stankovogo-zhyvopysu/	Спеціальність: В4 «Образотворче мистецтво та реставрація» ОПП «Образотворче мистецтво»	Рік підготовки:	
		__2__-й	_____-й
		Семестр	
Загальна кількість годин – _270__		__3__-й	_____-й
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 6 самостійної роботи студента – 16,5	Освітній рівень: другий (магістерський)	__0__ год.	____ год.
		Практичні, семінарські	
		__72__ год.	____ год.
		Самостійна робота	
		__198__ год.	____ год.
		Індивідуальні завдання: ____ год.	
		Вид контролю: Поточний, підсумковий	
		Форма контролю: Екзаменаційний перегляд	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Концептуальний живопис»

Метою викладання навчальної дисципліни «Концептуальний живопис» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:

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.

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

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

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.

Програмні результати навчання, для формування яких використовується навчальна дисципліна:

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

РН 2. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

РН 3. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

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

РН 10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

РН 15. Планувати професійну діяльність у сфері образотворчого і декоративного мистецтва, реставрації відповідно до потреб і запитів суспільства та ринку.

3. Передумови для вивчення дисципліни

№ з/п	Навчальні дисципліни, вивчені раніше
1	Синтез мистецтв
2	Символізм та архетипи в сучасному образотворчому мистецтві
3	Рисунок спеціальний
4	Живопис спеціальний

4. Очікувані результати навчання

Внаслідок вивчення модуля навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі **результати навчання**:

- 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.

5. Програма 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	6	7
Семестр 3					
Модуль 1. Стилiзацiя та iнтерпретацiя як засоби формування мистецької концепцiї.					
Тема 1. Площинна та умовно-об'ємна стилiзацiя 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					

5.2 Теми лекцій (не передбачено навчальним планом)

5.3 Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

5.4. Теми практичних занять

Назва теми, її анотація	Кількість годин
	ДФН
Модуль 1. Стилiзацiя та iнтерпретацiя як засоби формування мистецької концепцiї.	
Тема 1. Площинна та умовно-об'ємна стилiзацiя образу. Практичнi вправи: використання рiзних видiв стилiзацiї в умовно-образних композицiях. Робота над ескiзами, композицiйнi пошуки. Виконання практичної роботи	16
Тема 2. Засоби художньої виразностi, трансформацiя та iнтерпретацiя. Практичнi вправи: трансформацiя та iнтерпретацiя художнього образу. Робота над ескiзами, композицiйнi пошуки. Виконання практичної роботи	16
Модуль 2. Художня мова авторської iнтерпретацiї концептуального живопису.	
Тема 3. Формування композицiйної структури. Асоцiативно-символiчнi складовi художнього образу. Пiдпорядкування елементiв композицiї iдейному напрямку. Аналiз аналогiв. Робота над ескiзами, композицiйнi пошуки. Створення серiї авторських композицiй на задану тему.	20
Тема 4. Колористична схема твору. Колiр як домiнанта асоцiативного сприйняття. Робота над ескiзами, розробка колористичних схем. Виконання авторської композицiї на задану тему.	20
Всього годин за 3 семестр	72

5.5. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	Вид контролю
		ДФН	

1	Тема 1. Площинна та умовно-об'ємна стилізація образу.	38	Поточний
2	Тема 2. Засоби художньої виразності, трансформація та інтерпретація.	38	Поточний
3	Тема 3. Формування композиційної структури. Асоціативно-символічні складові художнього образу.	61	Поточний
4	Тема 4. Колористична схема твору. Колір як домінанта асоціативного сприйняття.	61	Поточний
Усього годин за 3 семестр		198	Підсумковий Екзаменаційний перегляд

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування

Для діагностики результатів навчання використовуються рубіжні модульні контролю та підсумковий екзаменаційний перегляд.

7. Форми поточного і підсумкового контролю

Форми контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перевірка виконання практичних завдань.	2 теми x 20 балів=40 балів	
Перевірка виконання самостійних завдань.	2 теми x 20 балів=40 балів	
Екзаменаційний перегляд.	20	
Всього	100	

8. Критерії оцінювання результатів навчання

№ з/п	Сума балів за всі види	Оцінка ESTS	Оцінка за національною шкалою	Критерії оцінювання завдань
-------	------------------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------

	навчальної діяльності			
1	90-100	A	5 «відмінно»	Робота виконана на високому рівні, всі складові завдання представлені у повному обсязі. Композиційне рішення структуроване, кольорова гама збалансована, витримана єдина стилістика всіх компонентів композиції. Тематика робіт відповідає завданню, виконані вимоги до формування художнього образу. Студент вчасно виконував всі частини семестрового завдання відповідно до навчального плану.
2	82-89	B	4 «дуже добре»	Робота виконана на високому рівні, всі складові завдання виконані у повному обсязі. Можливі деякі недоліки у формуванні композиційної структури, кольорова гама не достатньо збалансована, не витримана єдина стилістика всіх компонентів композиції. Тематика робіт відповідає завданню, виконані вимоги до формування художнього образу. Студент вчасно виконував всі частини семестрового завдання відповідно до навчального плану.
3	74-81	C	4 «добре»	Робота виконана на хорошому рівні, всі складові завдання виконані у повному обсязі. Можливі деякі недоліки у формуванні композиційної структури, кольорова гама не

				достатньо збалансована, не витримана єдина стилістика всіх компонентів композиції. Тематика робіт частково не відповідає завданню. Студент вчасно виконував всі частини семестрового завдання відповідно до навчального плану.
4	64-73	D	3 «задовільно»	Робота виконана на достатньому рівні, складові завдання виконані не у повному обсязі. Можливі деякі недоліки у формуванні композиційної структури, кольорова гама не достатньо збалансована, не витримана єдина стилістика всіх компонентів композиції. Тематика робіт частково не відповідає завданню. Студент не виконав вчасно всі частини семестрового завдання відповідно до навчального плану.
5	60-63	E	3 «достатньо»	Робота виконана на достатньому рівні, складові завдання виконані не у повному обсязі. Можливі деякі недоліки у формуванні композиційної структури, кольорова гама не достатньо збалансована, не витримана єдина стилістика всіх компонентів композиції. Тематика робіт не відповідає завданню. Студент не виконав вчасно всі частини семестрового завдання відповідно до навчального плану.

6	35-59	Fx	2 «недостатньо»	Не виконано більше 50% семестрового завдання, робота не відповідає поставленим вимогам.
7	1-34	F	2«незадовільно»	Не виконані всі частини семестрового завдання, робота не відповідає поставленим вимогам.

8.1. Розподіл балів, які отримують студенти

3 семестр (форма контролю – екзаменаційний перегляд)

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК)	
Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
Модуль 1.	
Стилізація та інтерпретація як засоби формування мистецької концепції	
Тема 1. Площинна та умовно-об’ємна стилізація образу	15
Тема 2. Засоби художньої виразності, трансформація та інтерпретація	15
Модуль 2.	
Художня мова авторської інтерпретації концептуального живопису	
Тема 3. Формування композиційної структури. Асоціативно-символічні складові художнього образу.	15
Тема 4. Колористична схема твору. Колір як домінанта асоціативного сприйняття.	15
Всього	60
Екзаменаційний перегляд	30
Додаткові бали	10
Всього	40
Разом за семестр вивчення дисципліни	100

Додаткові бали (максимум 10) – участь студента у тематичних конкурсах, виставках, науково-практичних студентських конференціях виконання додаткових завдань.

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

Робоча програма навчальної дисципліни ВК.05.01 «Концептуальний живопис»
Навчальна дисципліна передбачає використання полотна, картону, паперу, ґрунтів, олійних та акрилових фарб, пігментів, пензлів, мастихінів, палітр, графічних і фактурних матеріалів, а також мольбертів, планшетів та іншого обладнання для створення живописних і експериментальних робіт.

10. Рекомендовані джерела інформації

10. 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. Нестелєєв 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 XX 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 XX — XXI століття. Київ : ВХ [студіо], 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.

9.2. 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 ХХ 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 ХХ ст. : антологія / упоряд. Р.М. Яців. Част. 2. Львів : Львівська національна академія мистецтва НАН України, 2012. С. 832.
8. Історія мистецтва ХХ століття: концепція, нові підходи й оцінки / Т. Кара-Васильєва // 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. Київ, 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 ХХ століття / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. Київ: Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. С. 544.
15. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. Київ: Інтертехнологія, 2006. Кн. 2. С. 656: іл.10. Селівачов М. Р. Народне мистецтво і сучасність / М. Р. Селівачов. Київ: Знання, 1980. С. 48.
16. Скляренко Г. Я. Українські художники : з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах. Книга перша Київ: 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.