

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної
та навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ

_____ 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО ТА ФІЛОСОФІЯ ЖИВОПИСУ

для студентів

спеціальності

014 Середня освіта

освітньо-професійної програми

Образотворче мистецтво

освітньо-професійного ступеня

фаховий молодший бакалавр

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Код ЄДРПОУ 45307985	
Програма № <u>3016/25</u>	
Начальник відділу моніторингу якості освіти	
<u>82</u> (підпис)	<u> </u> (прізвище, ініціали)
« <u> </u> »	20 <u>25</u> р.

Київ-2025

Розробник: Білик Ярослав Сергійович, викладач циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Білик Ярослав Сергійович

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну

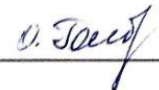
Протокол від 16 січня 2025 р. № 1

Голова циклової комісії Олена КАЗІМІРЕНКО

Робочу програму перевірено

_____ 2025 р.

Заступник директора

з навчально-методичної роботи Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Заступник директора з навчальної роботи Оксана КАЛАШНИК

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. (_____), «___» _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. (_____), «___» _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. (_____), «___» _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. (_____), «___» _____ 20__ р., протокол № ____

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
Вид дисциплін	вибіркова
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська
Загальний обсяг кредитів/годин	3/90
Курс	3
Семестр	6
Кількість змістових модулів з розділом:	1
Обсяг кредитів	3
Обсяг годин, в тому числі:	90
Аудиторні	42
Модульний контроль	6
Семестровий контроль	-
Самостійна робота	42
Форма семестрового контролю	залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є формування у студентів цілісного світогляду, що поєднує творчі та філософські підходи до аналізу й створення художніх творів, розвиток глибокого розуміння сучасних тенденцій у живописі, а також стимулювання індивідуальної творчої діяльності через осмислення концептуальних основ мистецтва.

Завданням навчальної дисципліни є:

- розвиток творчих здібностей та образного мислення студентів мистецького напрямку;
- формування здатності до аналізу естетичних і філософських концепцій, що лежать в основі сучасного живопису;

- розвиток філософського мислення у студентів мистецького напрямку для розширення сприйняття мистецтва у цілому;
- вивчення ключових тенденцій і новаторських підходів у сучасному мистецтві.

Дисципліна «Сучасне мистецтво та філософія живопису», як вибіркова компонента освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними, спеціальними та предметними компетентностями за відповідною освітньо-професійною програмою:

Номер в освітній програмі	Зміст компетентності	Номер теми, що розкриває зміст компетентності
<i>Загальні компетентності</i>		
ЗК6	Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями	1-7
ЗК7	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях	1-7
<i>Спеціальні компетентності</i>		
СК3	Здатність до інтеграції предметних знань з різних освітніх галузей	2, 3
СК17	Застосування знань з національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини в професійній діяльності	2-5
СК21	Уміння створювати цілісний художній образ засобами образотворчого мистецтва	2, 3
<i>Предметні компетентності</i>		
	Здатність орієнтуватись у видах сучасного мистецтва	2-5
	Здатність виявляти останні тенденції на арт-ринках та адаптувати власну роботу до них	2-5
	Здатність виконувати роботи для експонування на виставках	2
	Здатність використовувати набуті знання в професійній діяльності	3, 4

3. Результати навчання за дисципліною

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент:

- застосовує ефективні моделі міжособистісної комунікації як в професійній діяльності, так і поза її межами (РН2 ОПП)

- застосовує інновації у професійній діяльності (РН11 ОПП)
- організовує роботу художніх колективів, виконувати оригінальні творчі проекти, проводити майстер-класи, бути наполегливим у досягненні поставленої мети і нести відповідальність за якість виконуваної роботи. (РН17 ОПП)
- орієнтується в галерейній і виставковій діяльності;
- виявляє здатність використовувати набуті знання у виставковій діяльності на основі власних творчих робіт;
- виявляє здатність виконувати роботи для експонування на виставках;
- виявляє здатність використовувати набуті знання в професійній діяльності.

4. Структура навчальної дисципліни

№ п/п	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
		Разом	Лекції	Практичні	Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Сучасне мистецтво та філософія живопису					
1	Особливості формування сучасного мистецтва та філософія	2	2		
2	Технологічні прийоми створення живописних полотен	2	2		
3	Розробка концепції творчої роботи з власним філософським задумом	6		2	4
4	Виконання ескізів до творчої роботи	8		2	6
5	Перенесення ескізу на полотно	8		4	4
6	Виконання основних елементів творчої композиції	7		4	3
7	Завершення творчої роботи	8		4	4
8	Модульний контроль	2			
Разом за модуль 1.		43	4	16	21
Змістовий модуль 2. Філософія пошуку живописної композиції					

9	Особливості та філософія творчого пошуку	2	2		
10	Історичний розвиток монохромної композиції	2	2		
11	Початок розробки монохромних творчих композицій з філософським задумом	6		2	4
12	Написання загальної концепції роботи. Філософський задум	6		2	4
13	Початок виконання творчої композиції на полотні	8		4	4
14	Виконання творчої роботи в тоні	4		2	2
15	Виконання творчої роботи в кольорі	8		4	4
16	Завершення та презентація власної роботи. Філософський опис картини	7		4	3
Модульний контроль		4			
Разом за 6 семестр		90*	8	34	42
Разом за навчальним планом		90*	8	34	42

*разом з МК 6 годин

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сучасне мистецтво та філософія живопису

Лекція 1. Особливості формування сучасного мистецтва та філософія

Розвиток особливостей формування сучасного мистецтва в Україні за роки незалежності. Досвід європейських країн у розвитку мистецтва. Формування філософського мислення.

Ключові слова: Філософія творчості, сучасне мистецтво, творча композиція [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Лекція 2. Технологічні прийоми створення живописних полотен

Особливості роботи над живописними полотнами. Аналіз творчого доробку українських митців.

Ключові слова: Живопис, технологія живопису, сучасне мистецтво [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Практична робота 1. Розробка концепції творчої роботи з власним філософським задумом на основі аналізу творчого доробку українських митців (2 год);

Практична робота 2. Виконання ескізів до творчої роботи (2 год);

Практична робота 3. Перенесення ескізу на полотно (4 год);

Практична робота 4. Виконання основних елементів творчої композиції. Доопрацювання деталей (4 год);

Практична робота 5. Завершення творчої роботи (4 год.);

Змістовий модуль 2. Філософія пошуку живописної композиції

Лекція 3. Особливості та філософія творчого пошуку (2 год);

Поняття творчого пошуку в живописі. Роль експерименту та відхилення від традиційних правил композиції для створення нових виразних форм.

Ключові слова: історія, монохромний живопис, олія, фактура, абстракція
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Лекція 4. Історичний розвиток монохромної композиції (2 год);

Витоки монохромного підходу у живописі. Розвиток мистецтва у XX столітті. Використання різних матеріалів.

Ключові слова: історія, монохромний живопис, олія, фактура, абстракція
[1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Практична робота 6. Початок розробки монохромних творчих композицій з філософським задумом (2 год);

Практична робота 7. Написання загальної концепції роботи. Філософський задум (2 год);

Практична робота 8. Початок виконання творчої композиції на полотні (4 год);

Практична робота 9. Виконання творчої роботи в тоні (2 год);

Практична робота 10. Виконання творчої роботи в кольорі(4 год);

Практична робота 11. Завершення та презентація власної роботи. Філософський опис картини (4 год).

6. Контроль навчальних досягнень

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
1.	Відвідування лекцій	1	8	8
2.	Відвідування практичних занять	1	34	34
3.	Робота на практичному занятті	10	17	170
4.	Виконання завдань для самостійної роботи	5	10	50
5.	Виконання модульної роботи	25	1	25
Максимальна кількість балів				287
Розрахунок коефіцієнта				2,87

Критерії оцінювання виконання практичних робіт

Критерії оцінювання за 10 бальною шкалою

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
10	Відмінний рівень виконання завдань/відповідь повна, вичерпна й достатньо обґрунтована з, можливими, незначними недоліками
9	Достатньо високий рівень виконання завдань/відповідь без суттєвих (грубих) помилок, але не містить повних обґрунтувань
8	В цілому добрий рівень виконання завдань/відповідь містить незначну кількість несуттєвих помилок
7	Посередній рівень виконання завдань/відповідь містить значну кількість недоліків та/або незначну кількість помилок
5-6	Мінімально допустимий рівень виконання завдань, містить недоліки та помилки/відповідь неповна, що характеризується - недостатньою обґрунтованістю, фрагментарністю, наявністю недоліків та помилок
3-4	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у формальному запам'ятванні деяких понять і фактів, без належного їх розуміння, нездатності застосувати такі знання при вирішенні завдань
1-2	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у неспроможності відтворити означення базових понять, положень, невмінні їх застосувати або виконання завдання/відповідь розпочата чи взагалі відсутня.

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль 1. Сучасне мистецтво та філософія живопису

1. Ознайомлення з творами українських живописців (відвідування музеїв, галерей);
2. Виконання аналізу творчої роботи одного з українських митців (філософія роботи, 2 сторінки);
3. Виконання ескізів до творчої роботи (10 шт.);
4. Стилізація твору мистецтва українського художника (1 шт., А4);
5. Інтерпретація твору мистецтва в абстрактній манері;

Змістовий модуль 2. Філософія пошуку живописної композиції

1. Виконання етюдів до монохромних творчих композицій (20 етюдів);
2. Написання есе на тему: “Історичний розвиток монохромної композиції” (1,5 ст.);
3. Виконання ескізів до творчої роботи (10 шт);
4. Підготовка презентації;
5. Формування портфоліо.

Критерії оцінювання виконання самостійних робіт

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
5	Відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
4	В цілому добрий рівень виконання, містить незначну кількість несуттєвих помилок
3	Посередній рівень знань, виконання містить значну кількість недоліків
2	Мінімально допустимий рівень виконання

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Підсумковий модульний контроль проводиться у формі захисту виконаних робіт впродовж семестру перед аудиторією.

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт

Критерії оцінювання за 25 бальною шкалою

Розробляється викладачем в залежності від фактичного навчального матеріалу та з урахуванням «Критеріїв оцінювання виконання практичних, лабораторних робіт та відповіді на семінарському занятті»

6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

6 семестр передбачає форму семестрового контролю – залік.

6.5 Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни

Разом: 90 год., лекції – 8 год., практичні заняття – 34 год., модульний контроль – 6 год.,
самостійна робота – 42 год.

Модуль	Модуль 1			
Назва зміст. модуля	Сучасне мистецтво та філософія живопису			
Теми лекцій	Лекція 1. Особливості формування сучасного мистецтва та філософія Лекція 2. Технологічні прийоми створення живописних полотен			
Теми практичних занять	Пр1.Розробка концепції творчої роботи з власним філософським задумом.	Пр2.Виконання ескізів до творчої роботи	Пр.3 Перенесення ескізу на полотно	
	Пр 4. Виконання основних елементів творчої композиції. Доопрацювання деталей	Пр 5. Завершення творчої роботи		
Самостійна робота	Ознайомлення з творами українських живописців (відвідування музеїв, галерей); Виконання аналізу творчої роботи одного з українських митців (філософія роботи, 2 сторінки); Виконання ескізів до творчої роботи (10 шт.); Стилiзація твору мистецтва українського художника (1 шт., А4); Інтерпретація твору мистецтва в абстрактній манері;			
ПМК	Перегляд			
Модуль	Модуль 2			
Назва зміст. модуля	Філософія пошуку живописної композиції			
Теми лекцій	Лекція 3. Особливості та філософія творчого пошуку Лекція 4. Історичний розвиток монохромної композиції			
Теми практичних занять	Пр 6. Початок розробки монохромних творчих композицій з філософським задумом	Пр 7. Написання загальної концепції роботи. Філософський задум	Пр 8. Початок виконання творчої композиції на полотні	Пр 9. Виконання творчої роботи в тоні
	Пр 10. Виконання творчої роботи в кольорі	Пр 11. Завершення та презентація власної роботи. Філософський опис картини		
Самостійна робота	Виконання етюдів до монохромних творчих композицій (20 етюдів); Написання есе на тему: “Історичний розвиток монохромної композиції” (1,5 ст.); Виконання ескізів до творчої роботи (10 шт); Підготовка презентації; Формування портфоліо.			
ПМК	Перегляд			
Підсумковий контроль – залік (2 год)				

8. Рекомендована література

Базова:

1. Ключко Діана. Сховане мистецтво. Есеї, розмови, коментарі, Київ: ArtHuss, 2023, 288 с
2. Матеріали і техніка олійного живопису : навч. посібник / укладач : О. Я. Музика. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 114 с.
3. Ложкіна Аліса. Перманентна революція: Мистецтво України XX – поч. XXI ст., Київ: ArtHuss, 2019, 544 с
4. Сільваші Т. Дерево Одиссея. Есеї, тексти, фото, Київ: ArtHuss, 2020, 288 с
5. Техніка і технологія олійного живопису : навч. посіб. / Т47 Уклад.: Е. В. Белкіна, О. І. Конопко. - К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. - 92 с.

Додаткова:

1. Alisa Lozhkina, " The Art of Ukraine - World of Art ", 21 Jun. 2024, Видання Місто / Країна: London, United Kingdom, 272 с.
2. Побожій С.І.. Цінність і ціна мистецтва. Збірник статей, Суми: Університетська книга, 2023, 159 с.
3. Зайцева В. І. Практика композиції : навчальний посібник. - Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021. - 116 с

9. Інформаційні ресурси

1. Бібліотека українських підручників <http://pidruchniki.ws/>
2. <http://www.dnrb.gov.ua/>- Державна науково-педагогічна бібліотека України
3. <http://lib.npu.edu.ua/>- Наукова бібліотека України імені М.П. Драгоманова