

Рівненський державний гуманітарний університет
(повне найменування закладу вищої освіти)
Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
імені Степана Шевчука

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Аналіз творів мистецтва

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Кваліфікація магістр з образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва,
реставрації, викладач

інститут, факультет Художньо-педагогічний
(назва інституту, факультету)

2025 – 2026 навчальний рік

Робоча програма дисципліни

Аналіз творів мистецтва

для здобувачів вищої освіти спеціальності

023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

за ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

кваліфікація: магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, викладач

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Мова навчання - українська

Розробники: к.п.н. доц. кафедри Власюк О.П.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Степана Шевчука

Протокол від 25 вересня 2025 року № 8

Завідувач кафедри

Олена ВЛАСЮК

Робочу програму схвалено навчально-методичною комісією художньо-педагогічного факультету

Протокол від 29 вересня 2025 року № 8

Голова навчально-методичної комісії

Олена ВЛАСЮК

ÓВласюк О.П., 2025 рік

ÓВласюк О.П., 2025 рік

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
		Денна форма навчання
Кількість кредитів – 3	02 Культура і мистецтво	Дисципліна вибіркового циклу
Модулів – 1	Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»	Строк навчання:
Змістових модулів – 1		1 рік. 4 міс
Загальна кількість годин – 90 Аудиторних - 30 Самостійних -60		Семестри III
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 2 сем. – 3 год 3 сем. – 4 год	ОП «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»	Лекції – 14 годин
		Лабораторні – 16 годин
		Вид контролю: Залік – 3 семестр

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: Формування у студентів системних знань та навичок з мистецтвознавчого аналізу творів образотворчого та декоративного мистецтва з урахуванням їхніх історико-культурних, художньо-естетичних та стильових особливостей.

Завдання дисципліни:

- Ознайомлення з основними методами і підходами аналізу мистецьких творів.
- Формування уміння визначати та характеризувати стильові, жанрові та композиційні ознаки мистецьких об'єктів.
- Вироблення здатності до комплексної інтерпретації художнього образу в культурно-історичному контексті.
- Опанування навичок пошуку та оброблення інформації з різних джерел для здійснення аналізу творів мистецтва.
- Розвиток здатності застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у мистецтвознавчих дослідженнях.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування загальних та фахових компетентностей

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ФК04. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об'єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації.

ФК08. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.

Програмні результати навчання

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

ПР 8. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПР 13. 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. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційні заняття (14 год.)

1. **Вступ до дисципліни.** Предмет, завдання та методи аналізу творів мистецтва. (2 год.)
2. **Історико-культурний підхід у мистецтвознавстві.** Аналіз мистецьких творів у контексті епохи. (2 год.)
3. **Формально-стилістичний аналіз.** Визначення жанру, стилю, композиційних і технічних особливостей. (2 год.)
4. **Семіотичний та іконографічний аналіз.** Символіка, образи, наративність у мистецтві. (2 год.)
5. **Інтерпретація художнього образу.** Способи розкриття змістовності та естетичної виразності твору. (2 год.)
6. **Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в аналізі мистецтва.** (2 год.)
7. **Комплексний аналіз твору мистецтва.** Взаємодія історичного, формального та змістового рівнів. (2 год.)

Практичні заняття (16 год.)

1. Аналіз картини доби Відродження (2 год.)
2. Аналіз українського іконопису (2 год.)
3. Декоративно-прикладне мистецтво як об'єкт мистецтвознавчого аналізу (2 год.)
4. Композиційний аналіз творів бароко (2 год.)
5. Аналіз символіки в мистецтві XIX ст. (2 год.)
6. Стилістичний аналіз творів модернізму (2 год.)
7. Сучасні інформаційні технології у дослідженні мистецьких об'єктів (2 год.)
8. Підсумкове заняття: комплексний аналіз обраного студентом твору (2 год.)

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
	Денна форма навчання			
	Усього	В тім числі		
Л		Практ	С.р.	
	90 год.	14	16	60
III семестр				
Лекційні заняття				
Вступ до дисципліни. Предмет, завдання та методи аналізу творів мистецтва		2		
Історико-культурний підхід у мистецтвознавстві. Аналіз мистецьких творів у контексті епохи.		2		
Формально-стилістичний аналіз. Визначення жанру, стилю, композиційних і технічних особливостей.		2		
Семіотичний та іконографічний аналіз. Символіка, образи, наративність у мистецтві.		2		
Інтерпретація художнього образу. Способи розкриття змістовності та естетичної виразності твору.		2		
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в аналізі мистецтва.		2		
Комплексний аналіз твору мистецтва. Взаємодія історичного, формального та змістового рівнів.		2		
Практичні заняття				
Аналіз картини доби Відродження			2	
Аналіз українського іконопису			2	
Декоративно-прикладне мистецтво як об'єкт мистецтвознавчого аналізу			2	
Композиційний аналіз творів бароко			2	
Аналіз символіки в мистецтві XIX ст.			2	
Стилістичний аналіз творів модернізму			2	
Сучасні інформаційні технології у дослідженні мистецьких об'єктів			2	
Підсумкове заняття: комплексний аналіз обраного студентом твору			2	
Самостійна робота				60
Разом за модулем		14	16	60

5. Завдання для самостійної роботи

1. **Ознайомлення з базовою літературою та науковими статтями з методології мистецтвознавчого аналізу** (скласти конспект ключових положень).
2. **Порівняльний аналіз двох мистецьких творів різних епох** (визначити стилістичні ознаки, змістові акценти, композиційні рішення).
3. **Скласти глосарій основних понять і термінів дисципліни** (20–25 термінів із поясненнями).
4. **Виконати письмову роботу «Мій метод аналізу мистецтва»** (короткий есе-опис обраного підходу з аргументацією його доцільності).
5. **Розробити ілюстровану презентацію з аналізом одного твору українського або світового мистецтва** (за вибором студента) з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
6. **Підготувати реферат (5–7 стор.)** на одну із запропонованих тем:
  - «Історико-культурний підхід в аналізі мистецьких творів»
  - «Метод іконографії в сучасному мистецтвознавстві»
  - «Формально-стилістичний аналіз: переваги і обмеження»
  - «Аналіз художнього образу у творах декоративного мистецтва»
7. **Створити схему (mind map)**, яка відображатиме етапи комплексного аналізу твору мистецтва (від збору інформації до формулювання висновків).
8. **Підготувати порівняльну таблицю «Методи аналізу творів мистецтва: історико-культурний, формально-стилістичний, семіотичний, іконографічний»** (з прикладами застосування).
9. **Виконати аналітичний огляд виставки / музейної експозиції** (відвідати реальну або віртуальну виставку, описати мінімум 2 експонати).
10. **Індивідуальний проєкт:** підготувати письмовий та візуальний матеріал (текст + зображення) для кінцевого підсумкового заняття – *комплексний аналіз обраного твору мистецтва*.

Методи навчання

1. Вербальні (словесні) методи

Лекція-бесіда – виклад основних понять і методів аналізу з можливістю діалогу.

Пояснення і коментар – розкриття змісту творів мистецтва у зв'язку з їхнім історико-культурним контекстом.

Дискусія – обговорення різних інтерпретацій художнього твору.

2. Візуальні методи

Аналіз репродукцій, слайдів, відео-матеріалів – для розвитку спостережливості й вміння бачити художні особливості.

Використання віртуальних музеїв і онлайн-галерей – як спосіб доступу до світової мистецької спадщини.

3. Практичні методи

Аналітичні вправи – визначення стилю, жанру, композиційних особливостей твору.

Метод порівняльного аналізу – співставлення творів різних епох, напрямів чи авторів.

Метод «case study» – розбір конкретних мистецьких об'єктів у форматі навчального кейсу.

Робота з термінами і категоріями – складання глосарію та застосування термінології на практиці.

4. Дослідницькі методи

Метод проектів – виконання індивідуальних чи групових міні-досліджень (аналіз окремого твору, серії або виставки).

Пошукова робота з джерелами – використання наукових статей, каталогів, музейних описів.

Метод проблемного навчання – постановка проблемних запитань (напр.: «Яким чином символіка барокового мистецтва відображає світогляд епохи?»).

5. Інтерактивні методи

Обговорення в малих групах – вироблення різних інтерпретацій одного твору.

Метод «круглого столу» – колективна оцінка мистецького явища чи напрямку.

Презентація результатів аналізу – захист індивідуальних і групових завдань.

6. ІКТ-методи

Робота з цифровими платформами (Google Arts & Culture, віртуальні музеї, онлайн-архіви).

Мультимедійні презентації – візуалізація результатів аналізу.

Використання графічних і аналітичних програм (створення схем, порівняльних таблиць, інфографік).

Форми контролю

- Усні опитування та обговорення.
- Письмові завдання (аналіз твору).
- Презентація результатів індивідуального аналізу мистецького твору.
- Підсумковий залік.

6.Шкала оцінювання національна та ECTS

Рівень засвоєння	Бали (100-бальна шкала)	Оцінка за національною системою	Оцінка ECTS	Характеристика
Відмінний	90–100	5 (відмінно)	A	Вичерпне знання навчального матеріалу; вміння вільно застосовувати методи аналізу творів мистецтва; високий рівень аргументації та самостійності в оцінках.
Добрий (вище середнього рівня)	82–89	4 (добре)	B	Глибоке знання матеріалу з незначними неточностями; достатньо високий рівень практичних умінь; здатність самостійно аналізувати твори з окремими методичними помилками.
Добрий (середній рівень)	75–81	4 (добре)	C	Загалом правильне розуміння дисципліни; уміння аналізувати твори з опорою на викладача; певні труднощі у застосуванні методів на практиці.
Задовільний (вище мінімального рівня)	67–74	3 (задовільно)	D	Базові знання дисципліни; здатність виконувати завдання за допомогою викладача; поверхневий рівень аналізу творів мистецтва.
Задовільний (мінімальний рівень)	60–66	3 (задовільно)	E	Мінімально необхідні знання; невпевнене застосування теорії на практиці; фрагментарність та брак системності.
Незадовільний (з можливістю повторного складання)	35–59	2 (незадовільно)	FX	Низький рівень знань; значні помилки при аналізі; відсутність самостійності; потребує повторного складання.
Незадовільний (з обов'язковим повторним вивченням курсу)	1–34	2 (незадовільно)	F	Відсутність знань і навичок; повна неготовність до виконання завдань; курс підлягає повторному вивченню.

7. Рекомендована література

Основна

1. Антонович Є. А. *Історія мистецтва*. – Київ: Либідь, 2010.
2. Віппер Б. Р. *Вступ до історії мистецтва*. – Москва: Искусство, 1985.
3. Ігнатенко О. В. *Мистецтвознавчий аналіз: методи і підходи*. – Київ: НАКККіМ, 2016.
4. Лосєв О. Ф. *Історія естетичних учень*. – Київ: Вища школа, 1995.
5. Наконечна Л. *Основи теорії мистецтва*. – Львів: Світ, 2012.
6. Раппапорт А. *Мистецтвознавство: методологія та практика*. – Київ: АртКнига, 2018.

Додаткова

1. Gombrich E. H. *The Story of Art*. – London: Phaidon, 2018.
2. Panofsky E. *Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. – New York: Harper & Row, 1972.
3. Hauser A. *The Philosophy of Art History*. – London: Routledge, 1985.
4. D'Alleva A. *Methods & Theories of Art History*. – London: Laurence King Publishing, 2012.
5. Honour H., Fleming J. *A World History of Art*. – London: Laurence King Publishing, 2009.
6. Freedberg D. *The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response*. – Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Електронні ресурси

1. **Google Arts & Culture** – <https://artsandculture.google.com/>
2. **Europeana Collections** – <https://www.europeana.eu/>
3. **The Metropolitan Museum of Art – MetPublications** – <https://www.metmuseum.org/art/metpublications>
4. **Національний художній музей України (НХМУ)** – <https://namu.kiev.ua/>
5. **Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Возницького** – <https://www.lviv.gallery/>

Робоча програма _____

(назва навчальної дисципліни)

Перезатверджена без змін та доповнень (зі змінами та доповненнями) на 20__-20__
навчальний рік на засіданні кафедри _____

Розділ робочої програми навчальної дисципліни	Зміни і доповнення

Протокол від “____” _____ 20__ року № ____
Завідувач кафедри _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Робочу програму схвалено навчально-методичною комісією
факультету Протокол від “____” _____ 20__ року № ____

_____
Голова навчально-методичної комісії _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Робоча програма _____

(назва навчальної дисципліни)

Перезатверджена без змін та доповнень (зі змінами та доповненнями) на 20__-20__
навчальний рік на засіданні кафедри _____

Розділ робочої програми навчальної дисципліни	Зміни і доповнення

Протокол від “____” _____ 20__ року № ____
Завідувач кафедри _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Робочу програму схвалено навчально-методичною комісією
факультету Протокол від “____” _____ 20__ року № ____

_____
Голова навчально-методичної комісії _____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

