

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

Кафедра гуманітарних дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи та
міжнародного співробітництва

Олена АЛЕКСАНДРОВА

« 20 » вересня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЕСТЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ»**

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Спеціальності: 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво,
026 Сценічне мистецтво

Освітньо-наукові програми: Аудіовізуальне мистецтво та виробництво,
Сценічне мистецтво

Розробник:

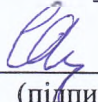
Оніщенко Олена Ігорівна, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

Викладач:

Оніщенко Олена Ігорівна, професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін

РПНД розглянуто і затверджено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол від 16.09.2025 № 1

Завідувач кафедри Олена ОНІЩЕНКО
(підпис)

РПНД погоджено з гарантом освітньо-наукової програми

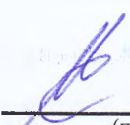
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Кандидат мистецтвознавства,

ст. викладач кафедри продюсерства

аудіовізуального мистецтва та виробництва

16.09.2025

 Людмила НОВІКОВА
(підпис)

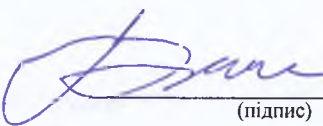
РПНД погоджено з гарантом освітньо-наукової програми

Сценічне мистецтво

Професор, доктор мистецтвознавства,

професор кафедри театрознавства

18.09.2025

 Майя РЖЕВСЬКА
(підпис)

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

на 20__/20__ н.р.,

Завідувач кафедри _____ (_____), протокол від _____.20__ № ____
(підпис) (ПІ)

1. Опис навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Естетичні концепції художньої творчості» розроблена відповідно до Положення про навчально-методичний комплекс освітніх компонентів у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, затвердженого рішенням Вченої ради від 28 травня 2024 р., протокол № 6 (введене в дію наказом від 28.05.2024 № 97-Д).

Найменування показників	Форма навчання			
	денна		заочна	
Характеристика навчальної дисципліни	Обов'язкова			
Курс (рік навчання)	2	-	2	-
Семестр	3	-	3	-
Кількість кредитів	3	-	3	-
Загальний обсяг годин	90	-	90	-
Розподіл годин за видами робіт	лекційні			
	20	-	4	-
	семінарські			
	10	-	2	-
	самостійна робота			
	60	-	84	-
Вид підсумкового контролю	екзамен	-	екзамен	-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: висвітлення логіки концептуалізації проблеми художньої творчості та виокремлення таких її основоположних складових як феномен творчої особистості та творчий процес, що сформували широке поле для досліджень на різних етапах розвитку естетичної науки: від класичного періоду до метамодернізму.

Завдання навчальної дисципліни:

- усвідомити значення чинника новизни у творчому процесі;
- розуміти евристичну сутність художньої творчості;
- вільно оперувати понятійним апаратом, що сформувався у процесі концептуалізації естетичних концепцій художньої творчості від класичного етапу в історії гуманістики до метамодерністського;
- здійснити всебічний аналіз основоположних естетичних концепцій художньої творчості;
- залучати потенціал біографічного методу при дослідженні феномену художньої творчості;
- вміти працювати з бібліографією, що утворює наукову і джерелознавчу базу дослідження художньої творчості та виокремлювати суміжні концепти.

Очікувані програмні результати навчання:

Знати філософські аспекти пізнання закономірностей наукової і художньої творчості, стратегії дослідження художньої творчості, основні тенденції загальних мистецьких процесів у історичних вимірах.

Вміти аналізувати та аргументовано оцінювати твори аудіовізуального мистецтва та перформативних мистецтв на основі глибокого розуміння загальнокультурного історичного контексту, а також напрямів, концепцій та тенденцій сучасного художнього життя і культурно-мистецьких процесів.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення: персональний комп'ютер чи ноутбук з доступом до мережі Інтернет, обліковий запис Google, Microsoft Office.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Розподіл годин між видами роботи											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		лекції	практичні	семінарські	інд	сам.робота		л	пр	сем	інд	с. р
1. Проблема художньої творчості в контексті міждисциплінарного підходу.	8	2				6	8	2				6
2. Художня творчість та її понятійний апарат.	8	2				6	8					8
3. Теоретичні пошуки на теренах проблеми художньої творчості.	8	2				6	8					8
4. Художня творчість у структурі психоаналітичної теорії.	10	2		2		6	10					10
5. Художня творчість у структурі інтуїтивістської теорії.	8	2				6	8					8
6. Художня творчість у структурі «глибинної психології».	8	2				6	8					8
7. Аналіз художньої творчості у логіці руху «постмодернізм – метамодернізм».	10	2		2		6	10	2		2		6
8. Стимули творчої особистості.	10	2		2		6	10					10
9. Структура процесу художньої творчості: загальна характеристика.	10	2		2		6	10					10
10. Процес художньої творчості в динаміці видів мистецтва.	10	2		2		6	10					10
Всього:	90	20		10		60	90	4		2		84

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Проблема художньої творчості в контексті міждисциплінарного підходу. Інтеграційні процеси в сучасній гуманістиці: загальна характеристика. Феномен творчості: до визначення поняття. Наукові пріоритети у дослідженні проблеми художньої творчості. Специфіка методологічних орієнтирів у процесі аналізу творчості: від класичного періоду

до метамодернізму (загальна характеристика).

Основні поняття, ключові слова: творчість, художня творчість, міждисциплінарність, метамодернізм.

Рекомендована література:

1. Опанасюк О. П. Творчість та інтенціональність: структурні параметри // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : альманах. – Вип. 25. – К., 2010. – С. 71-79.
2. Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс : монографія / Олена Поліщук. – К. : Видавництво ПАРАПАН, 2007. – 208 с.
3. Протас М. О. Художня творчість у вимірах соціокультурного руху ХХ століття // Творчість у контексті розвитку людини. Мат-ли міжнар. наук. конф. Ч.3.- К. : [б.в.], 2003.
4. Слоневська І. М. Принцип діалогізму як одна з основ гуманітаризації змісту літературної освіти / І. Слоневська // Філософія освіти. – К., 2005. – С.179-187.

Тема 2. Художня творчість та її понятійний апарат. Чинник «новизни» як основоположний критерій творчості. Творча особистість та творчий процес: логіка взаємодії. Ремісництво – професіоналізм – власне творчість як загальні чинники творчості. «Ремісничий поворот» доби метамодернізму: загальна характеристика.

Основні поняття, ключові слова: чинник новизни, ремісництво, талант, геніальність, «ремісничий поворот».

Рекомендована література:

1. Оніщенко О. І. Від «пост» до «мета»модернізму: процес культуротворчих пошуків / Олена Ігорівна Оніщенко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірн. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2021. – С. 60-66.
2. Оніщенко О. І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання : монографія. – К. : Вища школа, 2001. – 179 с.
3. Роменець В. А. Творчий процес // Роменець В. А. Психологія творчості : монографія. – К. : Либідь, 2004. – 288 с.

Тема 3. Теоретичні пошуки на теренах проблеми художньої творчості. Актуалізація проблеми художньої творчості в європейській естетичній теорії другої половини ХІХ-ХХ ст. Естетика як метатеорія художньої творчості. Авторські моделі дослідження художньої творчості (психоаналіз, інтуїтивізм, «глибинна психологія»): загальна характеристика. Специфіка дослідження проблеми художньої творчості у добу постмодернізму і метамодернізму: загальна характеристика.

Основні поняття, ключові слова: психоаналіз, інтуїтивізм, «глибинна психологія», постмодернізм, метамодернізм.

Рекомендована література:

1. Менжулін В. І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні : монографія. – К. : НаУКМА, 2010. – 455 с.

2. Оніщенко О. І. Від «пост» до «мета»модернізму: процес культуротворчих пошуків / Олена Ігорівна Оніщенко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірн. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2021. – С. 60-66.

3. Оніщенко О. І. Інтуїтивізм Анрі Бергсона як каталізатор інтерпретаційних процесів / Олена Ігорівна Оніщенко // Українські культурологічні студії. – 2020. – Вип. 1. – С. 32-36.

4. Оніщенко О. І. Потенціал естетико-художньої пошуковості: культуротворча модель Мішеля Уельбека / Олена Ігорівна Оніщенко // Культурологічна думка : збірн. наук. праць. – № 21. – К., 2022. – С. 34–41.

5. Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики: монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. – К., 2001.

Тема 4. Художня творчість у структурі психоаналітичної теорії. Психоаналітичний дискурс мистецтва: загальна характеристика. Праця З. Фрейда «Митець і фантазування». Патографічний метод З. Фрейда і його теоретичний потенціал. Праця З. Фрейда "Спогади дитинства. Леонардо да Вінчі». Розвідки українських науковців на теренах психоаналітичної інтерпретації проблеми художньої творчості.

Основні поняття, ключові слова: психоаналітичний дискурс, позасвідоме, сновидіння, фантазія, український психоаналітичний дискурс.

Рекомендована література:

1. Павличко С. Д. Психоаналітичний дискурс як компонент української модерності // Дискурс модернізму в українській літературі (2-ге вид.) : монографія / Соломія Дмитрівна Павличко. – К. : Либідь, 1999.

2. Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс : монографія / Олена Поліщук. – К. : Видавництво ПАРАПАН, 2007. – 208 с.

3. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 219 с.

4. Левчук Л. Т. Некласична естетика: досвід другої половини ХХ століття: Постмодерністська естетика // Естетика: підручник. Кол. автор. за загал. редак. Л. Т. Левчук. – К. : «Вища школа», 2006. – С. 338-366.

5. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.

Тема 5. Художня творчість у структурі інтуїтивістської теорії. Інтуїтивізм А. Бергсона і його вплив на культуротворчі процеси ХХ ст.: загальна характеристика. Типологія митця. Концепція «винятковості митця» А. Бергсона. Теоретичні погляди Б. Кроче у контексті інтуїтивізму.

Основні поняття, ключові слова: інтуїтивізм, типологізація, пам'ять, зворотний час, аттантизм.

Рекомендована література:

1. Оніщенко О. І. Інтуїтивізм Анрі Бергсона як каталізатор інтерпретаційних процесів / Олена Ігорівна Оніщенко // Українські культурологічні студії. – 2020. – Вип. 1. – С. 32-36.

2. Жукова Н. А. Елітарна література в іменах : монографія / Наталія Жукова. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2016. – 304 с.

3. Кохан Т. Г. Персоналізована історія європейського кіномистецтва : монографія - К. : Інститут культурології НАМУ, 2021. – 320 с.

4. Оніщенко О. І. Культурологічні виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму» : монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. – К. : Інститут культурології НАМУ, 2021. – 352 с.

5. Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. - К. : Інститут культурології НАМУ, 2008.

Тема 6. Художня творчість у структурі «глибинної психології». «Глибинна психологія» К.-Г. Юнга та її місце в культурному просторі ХХ ст. Типологізація митця. Досвід художнього осмислення ідей К.-Г. Юнга. Проблема видового пріоритету. Художня творчість у контексті «глибинної психології»: український досвід.

Основні поняття, ключові слова: «глибинна психологія», типологізація, архетип, символ.

Рекомендована література:

1. Оніщенко О. І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання : монографія. – К. : Вища школа, 2001. – 179 с.

2. Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики : монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. - К. : Інститут культурології НАМУ, 2008.

3. Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс : монографія / Олена Поліщук. – К. : Видавництво ПАРАПАН, 2007. – 208 с.

Тема 7. Аналіз художньої творчості у логіці руху «постмодернізм – метамодернізм». Філософсько-естетичне забезпечення постмодернізму (Ж. Дерріда, М. Фуко, Ж. Дельоз). Специфіка творчого процесу у царині постмодернізму: загальна характеристика. Оновлення понятійного апарату у добу мета модернізму: історіопластичність, афект, нова чуттєвість (quirky), глибина та ін. Поліжанровість, полістилізм, безобразність метамодерністичного мистецтва.

Основні поняття, ключові слова: постмодернізм, цитування, теоретико-практичний паритет, метамодернізм, історіопластичність, афект, поліжанровість, полістилізм.

Рекомендована література:

1. Кохан Т. Г. Персоналізована історія європейського кіномистецтва : монографія - К. : Інститут культурології НАМУ, 2021. – 320 с.

2. Кучерюк Д. Ю. Естетика як метатеорія мистецтва / Кучерюк Д. Ю. // Естетика: підручник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. - С. 121-164.

3. Оніщенко О. І. Від «пост» до «мета»модернізму: процес культуротворчих пошуків / Олена Ігорівна Оніщенко // Науковий вісник

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірн. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2021. – С. 60-66.

4. Стародубцева Л. В. Архітектура постмодернізму. Історія. Теорія. Практика : монографія. – К. : Спалах, 1998. – 208 с.

Тема 8. Стимули творчої особистості. Проблема стимулів художньої творчості: історія питання. «Легалізація» понятійного статусу «стимул» у психоаналітичній теорії. Художня творчість і проблема стимулів митця: дискурс постмодернізму і метамодернізму.

Основні поняття, ключові слова: стимул, типологія стимулів, психоаналіз, постмодернізм, метамодернізм.

Рекомендована література:

1. Оніщенко О. І. Самоаналіз митця як теоретична проблема: досвід персоніфікації / Олена Ігорівна Оніщенко // Мистецтвознавство України. – Вип. 5. – К., 2005.

2. Оніщенко О. І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання : монографія. – К. : Вища школа, 2001. – 179 с.

3. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. Зібр. тв. : в 50 т. – К. : Наукова думка, 1981. – Т.31. – 594 с.

4. Холодинська С. М. Динаміка розвитку осмислення проблем синтезу мистецтва: «поезомалярство» як об'єкт дослідження / Світлана Миколаївна Холодинська // Мистецтвознавчі записки : збірн. наук. праць. – Вип. 34. – К., 2018. – С. 51-59.

Тема 9. Структура процесу художньої творчості: загальна характеристика. Основні етапи творчого процесу: задум – розробка – пошуки форм реалізації – реалізація задуму. Антиномія: свідоме – позасвідоме як складові процесу художньої творчості. Традиція – спадкоємність – новаторство як чинники творчого процесу.

Основні поняття, ключові слова: творчий процес, задум, розробка, реалізація, свідоме, позасвідоме, традиція, спадкоємність, новаторство.

Рекомендована література:

1. Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс : монографія / Олена Поліщук. – К. : Видавництво ПАРАПАН, 2007. – 208 с.

2. Роменець В. А. Творчий процес // Роменець В. А. Психологія творчості : монографія. – К. : Либідь, 2004. – 288 с.

3. Холодинська С. М. Динаміка розвитку осмислення проблем синтезу мистецтва: «поезомалярство» як об'єкт дослідження / Світлана Миколаївна Холодинська // Мистецтвознавчі записки : збірн. наук. праць. – Вип. 34. – К., 2018. – С. 51-59.

Тема 10. Процес художньої творчості в динаміці видів мистецтва. Індивідуальна творчість і її реалізація у «несинтетичних» видах мистецтва Проблема доробки твору. Колективна творчість у структурі синтетичних видів мистецтва. Проблема авторства у мистецтві. Специфіка виконавської творчості.

Проблема імпровізації.

Основні поняття, ключові слова: творчий процес, видова специфіка мистецтва, індивідуальна творчість, колективна творчість, проблема авторства, виконавська творчість, імпровізація.

Рекомендована література:

1. Оніщенко О. І. Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / О. І. Оніщенко. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 271 с.

2. Оніщенко О. І. Потенціал естетико-художньої пошуковості: культуротворча модель Мішеля Уельбека / Олена Ігорівна Оніщенко // Культурологічна думка : збірн. наук. праць. – № 21. – К., 2022. – С. 34–41.

3. Оніщенко О. І. Самоаналіз митця як теоретична проблема: досвід персоніфікації / Олена Ігорівна Оніщенко // Мистецтвознавство України. – Вип. 5. – К., 2005.

4. Тормахова А. М. Медіа-технології та science-art у контексті сучасних мистецьких практик // Українські культурологічні студії. – Вип. 1(6), 2020. – С. 98-101.

5. Чібалашвілі А. О. Моделі існування художнього синтезу в дискурсі міжвидової мистецької практики ХХ століття // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. – 2012. – Вип. 5. – С. 42-48.

Теми семінарських занять

№ теми	Назва теми	Кількість годин
4	Психоаналітичний дискурс у мистецтві і проблема художньої творчості (Е. Золя, С. Цвейг, С. Фіцджеральд, К. Манн, Д. Фаулз, Б. Шлінк – література; вистава «Істерія» Г. Гладія як «біографічний експеримент»: «за» і «проти» - театр; А. Хічкок, Л. Вісконті, І. Бергман, Л. Кавані, П.-П. Пазоліні, Л. фон Трієр, П. Грінуей - кінематограф).	2
7	Інтуїтивістський дискурс у мистецтві і проблема художньої творчості (М. Пруст, А. Роб-Грійє, М. Дюра, Е.-Е. Шмітт, Д. Фонкінос – література; Ж. Епштейн, М. Карне, А. Рене, К. Саура, Р. Торнаторе – кінематограф).	2
8	Юнгіанський дискурс у мистецтві і проблема художньої творчості (Г. Гессе, С. Моем, Х. Муракамі – література; І. Бергман, Ф. Фелліні – кінематограф).	2
9	Постмодерністський дискурс у мистецтві і проблема художньої творчості (Б. Віан, М. Пік, М. Уельбек, А. Андрухович, О.З абужко – література; П. Грінуей – кінематограф).	2
10	Метамодерністський дискурс у мистецтві і проблема художньої творчості (Т. Моррісон – література, Д. Квайола – живопис, скульптура, К. Тарантіно, М. Гондрі – кінематограф).	2

5. Методи навчання

У процесі викладання навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:

- словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія.
- наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження.
- предметно-цільовий, інформативний, пізнавальний, аналітичний, діалогічний.

6. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Тема	Завдання	Форма подання	Максимальна кількість балів
1-10	Самостійне опрацювання рекомендованої літератури	доповідь на семінарських заняттях / відповіді на екзамені	-

7. Форми проведення контролю та критерії оцінювання

Результати навчальної діяльності здобувачів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Поточний контроль: поточне оцінювання роботи здобувачів впродовж семестру проводиться за допомогою: експрес-опитування, контрольних вправ, творчих завдань.

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену в усній формі.

Критерії оцінювання при поточному контролі:

Критерії оцінювання	Кількість балів
<i>Виступи, участь в обговореннях на семінарських заняттях:</i>	
Всебічна репрезентація матеріалу; демонстрація широкої ерудиції; багатоаспектне розкриття теми; володіння понятійним апаратом, логіка та чіткість формулювань; занурення у концептуальний контекст	9
Недостатнє володіння матеріалом; обізнаність з проблемою, але наявність некоректних формулювань; обсяг знань виявляється недостатньо повним для всебічного розкриття теми; відсутність чіткості у володінні понятійним апаратом; відсутність уявлень про концептуальний контекст	6-8
Поверховість у володінні матеріалом; обмеженість знань, значна кількість неточностей у формулюваннях; відповіді відверто формалізовані і свідчать про незацікавлене ставлення до матеріалу; вкрай поверхневе володіння понятійним апаратом; невміння концептуалізувати матеріал задля цілісної презентації завдання; відсутність знань, що дозволяють зануритися у концептуальний контекст; фактичне неволодіння допоміжною літературою	2-5
Практична відсутність знань; індиферентне ставлення до поставлених завдань; серйозні помилки у процесі презентації матеріалу, неволодіння понятійним апаратом, відсутність уявлень про концептуальний контекст	0-1

Критерії оцінювання	К-сть одиниць	К-сть балів за одиницю	Макс. кількість балів
Присутність на лекційному занятті	10	1	10
Присутність на семінарському занятті	5	1	5
Виступи, участь в обговореннях на семінарських заняттях	5	9	45
Разом			60

Критерії оцінювання при підсумковому контролі - екзамен:

Критерії оцінювання екзамену	Кількість балів
Аспірант добре засвоїв програмний матеріал, продемонстрував уміння послідовно, логічно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати його та робити порівняльну характеристику різних думок, обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, робити правильні й достатньо аргументовані висновки та узагальнення. Виявляє творчі здібності, схильність до самостійної науково-дослідницької роботи.	40
Досить вільно володіє матеріалом в обсязі навчальної програми, вміє послідовно та логічно викладати матеріал, робити, в основному, правильні та аргументовані висновки й узагальнення, але разом з тим, допускає окремі неточності при висвітленні проблеми чи відповідаючи на додаткові питання, що свідчить про недостатньо глибоке засвоєння програмного матеріалу.	21-30
Аспірант повною мірою відтворює програмний матеріал, але зорієнтований на репродуктивне відтворення матеріалу, а не його творче осмислення і засвоєння. Матеріал викладено недостатньо послідовно, логічно та аргументовано, відповіді на додаткові питання – непевні й неточні.	11-20
Аспірант не знає значної частини програмного матеріалу, основного змісту джерел, відповідає на питання непослідовно, нелогічно, без належної аргументації, припускається суттєвих помилок у висновках.	0-10

Орієнтовний перелік питань при підсумковому оцінюванні

1. Проблема творчості у сучасній гуманістиці.
2. Основні різновиди творчості: загальна характеристика.
3. Естетика як метатеорія художньої творчості.
4. Специфіка художньої творчості у контексті класичної естетики.
5. Специфіка художньої творчості у контексті некласичної естетики.
6. Специфіка художньої творчості в естетиці постмодернізму.
7. Специфіка художньої творчості у добу метамодернізму.
8. Ремісництво – професіоналізм – власне творчість як фундамент творчості.
9. «Ремісничий поворот» доби метамодернізму: загальна характеристика.
10. Художня творчість у контексті психоаналітичної теорії.
11. Патографічний метод та його специфіка.
12. Проблема художньої творчості у розвідках українських дослідників.
13. Художня творчість у контексті теорії інтуїтивізму.
14. «Глибинна психологія» К. Г. Юнга та її вплив на культуротворчі процеси другої половини XX-XXI ст.

15. Художня творчість і практика постмодернізму.
16. Літературний дискурс постмодернізму.
17. Історіопластичність, афект, нова чуттєвість (quirky) як ознака мистецьких практик доби метамодернізму.
18. М. Гондрі як репрезентант кінематографа: мета модерністської спрямованості.
19. Стимули художньої творчості та їх структура.
20. Основні етапи творчого процесу: загальна характеристика.
21. Процес художньої творчості у динаміці видів мистецтва.

8. Розподіл балів, які отримують аспіранти

Розподіл балів за темами і видами робіт											Сума балів
Види робіт	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6	T 7	T 8	T 9	T 10	
Відвідування лекцій	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Відвідування семінарських занять	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5
Робота на семінарському занятті	-	-	-	9	-	-	9	9	9	9	45
Екзамен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
Загальна кількість балів											100

Шкала відповідності оцінок

Оцінка за 100-бальною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	Значення оцінки	Рівень компетентності
90 – 100	A	Відмінно – відмінний рівень знань в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками	Високий (творчий)
82-89	B	Дуже добре – достатньо високий рівень знань в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих помилок	Достатній (конструктивно-варіативний)
74-81	C	Добре – в цілому добрий рівень знань з незначною кількістю помилок	
64-73	D	Задовільно – посередній рівень знань з незначною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання	Середній (репродуктивний)
60-63	E	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання	Низький (рецептивно-продуктивний)
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань, що вимагає повторного вивчення дисципліни	

9. Рекомендована література:

Базова

1. Балей С. З психології творчості Шевченка / Степан Балей. Твори: в 5 т. – Львів-Одеса : Cogito, 2002. – Т.1. – 487 с.
2. Балей С. Мотив трійці в творчості Шевченка / Степан Балей. Твори: в 5 т. – Львів-Одеса : Cogito, 2002. – Т.1. – 487 с.
3. Беньямін В. В. Вибране. – Львів : Літопис, 2002. – 214 с.
4. Бергсон А. Сміх : нарис про значення комічного / Анрі Бергсон ; пер. Є. Єременко. – К. : [б.в.], 1994. – 165 с. – (Серія "Дух і літера").
5. Бровко М. М. Мистецтво: філософсько-культурологічні виміри : монографія. – К. : Вид. Центр КНЛУ, 2008. – 237 с.
6. Вернудіна І. В. Естетико-психологічний дискурс в Україні на межі ХІХ-ХХ ст.: монографія / Ірина Володимирівна Вернудіна. – К. : Атіка, 2011. – 492 с.
7. Дабло Л. Г. Категоріальний апарат сучасної культурології (вироблення системи, адаптованої до вирішення теоретичних проблем) // Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики : колективна монографія. – К. : Видавництво: Ліра-К, 2022. – 432 с.
8. Кохан Т. Г. Персоналізована історія європейського кіномистецтва : монографія – К. : Інститут культурології НАМУ, 2021. – 320 с.
9. Кривда Н. Ю. Українська діаспора: досвід культуротворення : монографія / Н. Ю. Кривда. – К. : Академія, 2008. – 280 с.
10. Левчук Л. Т. Некласична естетика: досвід другої половини ХХ століття: Постмодерністська естетика // Естетика: підручник. Кол. автор. за загал. редак. Л. Т. Левчук. – К. : «Вища школа», 2006. - С. 338-366.
11. Левчук Л. Т. Психологія: історія, теорія, мистецька практика: навч. посібник. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.
12. Левчук Л. Т. Українська естетика: традиції та сучасний стан: монографія. К. : МАКЛАУТ, 2011. – 382 с.
13. Мазепа В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка : монографія. – К. : Видавець ПАРАПАН, 2004. – 232 с.
14. Мазепа В. І. Художня творчість як пізнання : монографія / В. І. Мазепа. АН УРСР, Ін-т філософії. – К. : Наукова думка, 1974. – 211 с.
15. Менжулін В. І. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні : монографія. – К. : НаУКМА, 2010. – 455 с.
16. Менжулін В. І. До історії взаємовідносин філософії та психіатрії: психоструктуралізм Сільвано Арієті // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 30-50.
17. Оніщенко О. І. Від «пост» до «мета»модернізму: процес культуротворчих пошуків / Олена Ігорівна Оніщенко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірн. наук. праць. – Вип. 29. – К., 2021. – С. 60-66.
18. Оніщенко О. І. Інтуїтивізм Анрі Бергсона як каталізатор інтерпретаційних процесів / Олена Ігорівна Оніщенко // Українські культурологічні студії. –

2020. – Вип. 1. – С. 32-36.
19. Оніщенко О. І. Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття : монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 268 с.
 20. Оніщенко О. І. Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О. Уайльд, Т. Манн, А. Франс, І. Франко, С. Цвейг) : монографія / О. І. Оніщенко. – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 271 с.
 21. Оніщенко О. І. Потенціал естетико-художньої пошуковості: культуротворча модель Мішеля Уельбека / Олена Ігорівна Оніщенко // Культурологічна думка : збірн. наук. праць. – № 21. – К., 2022. – С. 34–41.
 22. Оніщенко О. І. Самоаналіз митця як теоретична проблема: досвід персоніфікації / Олена Ігорівна Оніщенко // Мистецтвознавство України. – Вип. 5. – К., 2005.
 23. Оніщенко О. І. Художня творчість у контексті гуманітарного знання : монографія. – К. : Вища школа, 2001. – 179 с.
 24. Оніщенко О. І. Художня творчість: проект некласичної естетики: монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. – К. : Ін-т культурології Акад. мистецтв України, 2008. – 231 с.
 25. Павличко С. Д. Психоаналітичний дискурс як компонент української модерності // Дискурс модернізму в українській літературі (2-ге вид.) : монографія / Соломія Дмитрівна Павличко. – К. : Либідь, 1999. – 447 с.
 26. Поліщук О. П. Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс : монографія / Олена Поліщук. – К. : Видавництво ПАРАПАН, 2007. – 208 с.
 27. Роменець В. А. Творчий процес // Роменець В. А. Психологія творчості : монографія. – К.: Либідь, 2004. – 288 с.
 28. Селіванова В. В. Драматичний дискурс 1900–1920 рр.: монополія слова (на матеріалі творчості Лесі Українки та Володимира Винниченка) / В. Селіванова // Український театр ХХ століття. [Текст] / ред. кол. Н. Корнієнко [та ін.] ; Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. - К. : ЛДЛ, 2003. - 512 с. - (Світова театральна культура).
 29. Семенко М. Вибрані твори / Михайль Семенко, упоряд. Анна Біла. – К. : Смолоскип, 2010. – 686 с.
 30. Стародубцева Л. В. Архітектура постмодернізму. Історія. Теорія. Практика : монографія. – К. : Спалах, 1998. – 207 с.
 31. Тормахова А. М. Медіа-технології та science-art у контексті сучасних мистецьких практик // Українські культурологічні студії. – Вип. 1(6), 2020. – С. 98-101.
 32. Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко. Зібр. тв. : в 50 т. – К. : Наукова думка, 1981. – Т.31. – 594 с.
 33. Холодинська С. М. Динаміка розвитку осмислення проблем синтезу мистецтва: «поезомалярство» як об'єкт дослідження / Світлана Миколаївна Холодинська // Мистецтвознавчі записки : збірн. наук. праць. – Вип. 34. – К., 2018. – С. 51-59.
 34. Холодинська С. М. Михайль Семенко : культуротворчі пошуки на теренах

українського футуризму : монографія. – К. : Видавництво Ліра-К, 2018. – 292 с.

35. Чібалашвілі А. О. Моделі існування художнього синтезу в дискурсі міжвидової мистецької практики ХХ століття // Культурологічна думка : щорічник наук. праць. – 2012. – Вип. 5. – С. 42-48.

Допоміжна

1. Ареф'єва А. Ю. Постадеквація сценічного синтезу в творчості українських художників ХХ століття // Культура в контексті практичних форм буття людини : колективна монографія. – Ніжин, 2022. – С. 353 – 366.
2. Бабушка Л. Д. Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі : монографія / Лариса Бабушка. – Ніжин, 2020.
3. Винниченко В. К. Щоденник т. 1 : 1911-1920. – Едмонтон ; Нью-Йорк : [КІУС, УВАН], 1980-1983.
4. Кохан Т. Г. Кінематограф у контексті культурного простору ХХ століття : монографія – К. : Ін-т культурології НАМ України, 2017. - 304 с.
5. Корнієнко Н. М. Лесь Курбас і новий український театр: від «модернізму» до «фантастичного реалізму» / Н. Корнієнко // Український театр ХХ століття. [Текст] / ред. кол. Н. Корнієнко [та ін.] ; Державний центр театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. – К. : ЛДЛ, 2003. – 512 с. – С. 101-167. (Світова театральна культура).
6. Малахов В. А. Етика: курс лекцій : навч. посібник / В. А. Малахов. – К. : Либідь, 1996. – 304 с.
7. Мірошніченко В. В. Метамодернізм, осціляція, інтепеляція / В. С. Мірошніченко // Культура України. – 2017. – Вип. 55.
8. Мінаков М. А. Жанр наукової біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні / М. А. Мінаков // Український гуманітарний огляд. – 2005. – Вип. 11. – С. 30–45.
9. Мусієнко О. С. Теоретичні концепти кіно в естетиці Жіля Дельоза. Образ рух і образ час / О. С. Мусієнко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – 2022. – Вип. 31. – С. 61-72.
10. Оніщенко О. І. Культурологічні виміри інтелектуальної прози: від художньої творчості до «ігор розуму» : монографія / Олена Ігорівна Оніщенко. – К. : Інститут культурології НАМУ, 2021. – 352 с.
11. Петрова І. В. Метамодернізм як теоретичний дискурс та культурно-мистецька практика // Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики : колект. монографія / за заг. ред. Ю. С. Сабадаш ; ред.-уклад. Ю. С. Сабадаш, І. В. Петрова. – Київ : Ліра-К, 2021. – 432 с. – С. 46–72.
12. Роменець В. А., Маноха І. П. Теорія бісоціації у психології творчості А. Кеслер // Роменець В. А. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1998. - 990 с. – С. 676-684.
13. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури :

- монографія / Катерина Станіславська. – К. : НАКККиМ, 2012. – 453 с.
14. Федоренко М. О. Модерн і його різновиди // Культура в контексті практичних форм буття людини : колективна монографія. – Ніжин : [б.в.], 2022. – С. 237–244.
 15. Франко І. Я. Еміль Золя і його твори // Іван Франко. Зібр. тв. : в 50 т. – К. : Наукова думка, 1980. – Т.26. – 456 с.