

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	2-й
Кафедра	Графіка	Рік навчання	1
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Вид дисципліни	нормативна
Спеціальність	В4 Образотворче мистецтво та реставрація	Семестри	1

ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ (за ОПП)

Семестр 1 (1 вересня – 12 грудня 2026-27 н.р.)

Викладач	Розенфельд Максим Ілліч
E-mail	maksimrozenfeld5@gmail.com
Заняття	За розкладом дистанційно
Консультації	За узгодженням з викладачем
Адреса	61002, Харків, вул. Мистецтв, 8, корпус 1, ауд. 10
Телефон	057 706-03-50 кафедра графіки

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Заняття та консультації з викладачем у відбуваються згідно до розкладу у визначені дні та години. Під час дистанційних занять офіційними каналами комунікації з викладачем є Zoom, Google Meet. У разі необхідності додаткової консультації, ескізи робіт студентів можуть бути надіслані на пошту викладача.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумов для вивчення дисципліни «Творчий проект» на першому курсі магістратури не передбачено.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні матеріали

1. Методичні, наочні матеріали, записи лекцій знаходяться на google диску, ознайомитись з якими можна за посиланням:
<https://drive.google.com/drive/folders/1vL3YbJ1C4a6AiFboBM913iJAetidWIym?usp=sharing>
2. Візуальний матеріал з методичного фонду кафедри.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Для опанування дисципліною необхідно мати наступні матеріали та інструменти: графічні матеріали та інструменти на вибір студента для створення практичної роботи, ручка та папір для нотаток, комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет) або телефон з можливістю виходу до мережі Інтернет.

Мета дисципліни «Творчий проект» – вивчення різноманітних форм та методів створення «графічної історії» для практичної реалізації творчого проекту. Отримання знань щодо появи та розвитку «графічної історії» в образотворчому мистецтві України та світу. Визначення місця та значення «графічної історії» в сучасному інформаційному суспільстві. Застосування знань та навичок отриманих з курсу «Творчий проект» для вільного втілення свого творчого задуму.

Задачою дисципліни є теоретичне та практичне опанування студентами методів створення Авторської графічної історії. Вивчення видів та прийомів побудови графічної історії, визначення її місця у розвитку графічного мистецтва. У процесі вивчення дисципліни студенти опановують образотворчі засоби побудови графічної історії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- історію виникнення та розвитку графічних історій, як жанру;
- основні композиційні та візуальні способи створення графічних історій;
- характерні особливості техніки створення графічних історій;
- етапи роботи над цілісним або серійним твором;

уміти:

- створювати структуру історій у вигляді графічної розповіді;
- працювати в обраній графічній техніці, відповідній до композиційного задуму;

мати навички:

- малювання з натури для збору підготовчого матеріалу для створення ескізів;
- творчого підходу в розробці ескізів та оригіналів;
- оформлення робіт та презентації твору.

Дисципліна покриває такі компетентності:

(ЗК)1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)

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

(ЗК)5. Здатність розробляти та керувати проектами.

(ЗК)6. Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо.

(СК)1. Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

(СК)2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

(СК)4. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

(СК)7. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого мистецтва.

Програмні результати навчання

У результаті навчання студенти мають:

ПРН4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРН5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.

ПРН10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПРН12. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та у міжнародному професійному середовищі.

ПРН14. 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.

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальним планом підготовки магістрів денної форми навчання, викладання дисципліни «Творчий проект» передбачено у 1 та 2 семестрах в обсязі 14 кредитів ECTS (420 годин). Із них: лекцій - 96 годин, практичних занять - 24 години, самостійної роботи 300 годин, де у 1 семестрі: лекцій - 48 годин, практичних занять - 12 годин, самостійної роботи 150 годин. Структура дисципліни містить 14 теми та складається з 4-х модулів: 1-й і 2-й в осінньому семестрі, 3-й і 4-й у весняному семестрі.

1 СЕМЕСТР

1, 2 МОДУЛІ містить 7 тем:

Тема 1. Введення до поняття та генеза жанра Графічна історія.

Тема 2. Скетчинг, як головний засіб формування та створення історії. Методи, прийоми та техніки скетчингу.

Тема 3. Графічна історія, як основа соціокультурного процесу. Французькі коріння переосмислення власної ідентичності в жанрі графічної історії.

Тема 4. Уява, авторське світобачення, жанр наукової фантастики у жанрі графічної історії – Жан Жіро Мебіус.

Тема 5. Гротеск та сентиментальність в традиції графічної історії від Гюстава Доре до Сільвана Шоме.

Тема 6. Мовчазні візуальні історії – специфіка розповіді. Сайлентбук.

Тема 7. Золота доба американської ілюстрації – становлення самостійного жанру. Романтизм пасіонарного світу від Громадянської війни до Великої депресії.

Тема 8. Золота доба американської ілюстрації – становлення самостійного жанру. Романтизм пасіонарного світу від Громадянської війни до Великої депресії.

Тема 9. Журналізм та свобода слова, як чиники, що передумовили народження американської коміксу, як основи нової графічної історії. Дж. Пулітцер проти У. Херста.

Тема 10. Генеза коміксу як жанру в роботах Уінзора Маккея. Перші анімації.

Тема 11. Становлення нових жанрів графічної літератури в період світової війни та Великої депресії. Комікс, як пропаганда та психологічна допомога.

Тема 12. У. Дісней та розвиток анімації, як нової технології і метода графічної історії.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення лекційних занять. Практичні заняття здійснюються у вигляді практичної роботи над розробкою графічної історії за темою лекції. Самостійна робота студентів спрямована на збір необхідної інформації та

завершення практичних завдань за зазначеною тематикою.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Передбачено *рубіжні етапи контролю* у формі поточних переглядів ескізів, процесу роботи та виконаних завдань. *Підсумковий контроль* засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 1 семестр

№ модуля	№ теми, завдання	Форма звітності	Макс. кількість рейтингових балів
М3	Тема 1. – Тема 4.	<i>Поточні перегляди</i>	0-40
Загальна кількість балів за МОДУЛЬ 3			0-40
М4	Тема 5. – Тема 7.	<i>Поточні перегляди</i>	0-55
	Оформлення робіт на перегляд		0-5
Загальна кількість балів за МОДУЛЬ 4			0-60
РАЗОМ		Перегляд робіт	0-100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності за шкалою ХДАДМ	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для екзамену
90–100	A	відмінно
82–89	B	добре
75–81	C	
64–74	D	задовільно
60–63	E	
35–59	EX	незадовільно з можливістю повторного складання
0–34	E	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінки знань та умінь студентів з дисципліни «Творчий проект»

- 90–100 балів** («відмінно» за національною шкалою, **A** — за шкалою ECTS) може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів **1–3 місце**) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з мистецтва або дизайну.
- 82–89 балів** («добре» за національною шкалою, **B** — за шкалою ECTS) отримує студент, який добре опанував матеріал практичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.
- 75–81 балів** («добре» за національною шкалою, **C** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.
- 64–74 балів** («задовільно» за національною шкалою, **D** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).
- 60–63 балів** («задовільно» за національною шкалою, **E** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).
- 35–59 балів** («незадовільно» за національною шкалою, **FX** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота по виконанню усіх завдань відповідно програми курсу і повторна перездача.
- 1–34 балів** («незадовільно» за національною шкалою, **F** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів курсу, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевітками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

На проведення занять з дисципліни «Творчий проект» розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки Вищої школи. Під час занять не

допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх ескізах, с тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено плагіат у роботі, то ескіз скасовується та переробляється.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ на 1 семестр

№ тижня	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1	1	лекція	Тема 1. Введення до поняття та генеза жанра Графічна історія.	4		
2	2	лекція	Тема 2. Скетчінг, як головний засіб формування та створення історії. Методи, прийоми та техніки скетчінгу.	4		
3	3	лекція	Тема 3. Графічна історія, як основа соціокультурного процесу. Французькі коріння переосмислення власної ідентичності в жанрі графічної історії.	4		
4	4	лекція	Тема 4. Уява, авторське світобачення, жанр наукової фантастики у жанрі графічної історії – Жан Жіро Мебіус	4		
5	5	лекція	Тема 5. Гротеск та сентиментальність в традиції графічної історії Сільвана Шоме	4	Поточний перегляд	
6	6	лекція	Тема 6. Від уявного світу до реального в графіці Гюстава Доре. Ілюстрація як візуальна мова.	4		

7	7	лекція	Тема 7. Мовчазні візуальні історії – специфіка розповіді. Сайлентбук.	4		
8	8	практичні	Тема 8. Золота доба американської ілюстрації – становлення самостійного жанру. Романтизм пасіонарного світу від Громадянської війни до Великої депресії.	4	Модульний перегляд	На перегляд: представити графічні історії за темою лекцій 1 модулю.
9	9	лекція	Тема 9. Журналізм та свобода слова, як чиники, що передумовили народження американської коміксу, як основи нової графічної історії. Дж. Пулітцер проти У. Херста.	4		
10	10	лекція	Тема 10. Генеза коміксу як жанру в роботах Уінзора Маккея. Перші анімації.	4		
11	11	лекція	Тема 11. Становлення нових жанрів графічної літератури в період світової війни та Великої депресії. Комікс, як пропаганда та психологічна допомога.	4	Поточний перегляд	

12	12	лекція	Тема 12. У.Дісней та розвиток анімації, як нової технології і метода графічної історії.	4		
13	12	лекція	Тема 12. У.Дісней та розвиток анімації, як нової технології і метода графічної історії.	4		
14	5-7	практичні	Аналізування та підготовка графічних історій на перегляд	4	Поточний перегляд	
15	1-7	практичні	Оформлення робіт на перегляд	4	Поточний перегляд	На перегляд: представити графічні історії за темою лекцій 1 та 2 модулів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

За матеріалами лекційного курсу створено електронний ресурс додаткової літератури, що додано до основного лекційного матеріалу:

<https://drive.google.com/drive/folders/1iguYI9llxeCct4lN8X0aNZ-GJhiAdp92>

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

За матеріалами лекційного курсу створено електронний ресурс базових посилань, а також авторських відеолекцій:

https://drive.google.com/drive/folders/1pVUrSWbl4oSKnMBfSDc3Yi_0DvL11Db0

<https://youtube.com/playlist?list=PLPlZJYr72gdRQ-EnkVRkzp37S86QwYFW&si=n3xE3b2SzjPUe1bC>