ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Кафедра графіки

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
з науково-педагогічної роботи
_____Марина ТОКАР
«___»_____2026 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

_____Візуальний сторітеллінг_____
(шифр та назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти _другий (магістерський)_____
перший(бакалаврський) / другий (магістерський) / третій (освітньо-науковий)

галузь знань В Культура, мистецтво та гуманітарні науки

спеціальність В4 Образотворче мистецтво та реставрація

спеціалізація _В4.01 Візуальні мистецтва, В4.03 Мистецтвознавство

освітні програми Графічні практики, Станковий живопис,
_____Мистецтвознавство, Сучасні візуальні практики

факультет Образотворче мистецтво_____

ХДАДМ 2026

2

Робоча програма навчальної дисципліни Візуальний сторітеллінг для здобувачів вищої освіти _2__ курсу другого (магістерського) рівня зі спеціальності В4 Образотворче мистецтво та реставрація ОПП Графічні практики ОПП Станковий живопис, ОПП Мистецтвознавство, ОПП Сучасні візуальні практики.

Розробник: _____ доц. Розенфельд М.І.
(підпис) (ім'я та прізвище)

Робоча програма розроблена кафедрою графіки та затверджена протокол від «08» 01 2026 року № 01
Завідувач кафедри _____ проф. Шевченко В.Я.
(підпис) (ім'я та прізвище)

Гарант освітньої програми _Графічні практики _____ Іващенко О.В
Гарант освітньої програми _Станковий живопис _____ Ковальова М.М
Гарант освітньої програми Сучасні візуальні практики _____ Шуліка В. В.
Гарант освітньої програми Мистецтвознавство _____ Чечик В.В.

УЗГОДЖЕНО
Декан факультету
Образотворче мистецтво _____ Іващенко О.В
(підпис) (ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою ХДАДМ
Протокол від «4» 09 2026 року №26-05

ХДАДМ 2026

Робоча програма навчальної дисципліни Візуальний сторітеллінг для здобувачів вищої освіти _2__ курсу другого (магістерського) рівня зі спеціальності В4 Образотворче мистецтво та реставрація ОПП Графічні практики ОПП Станковий живопис, ОПП Мистецтвознавство, ОПП Сучасні візуальні практики.

Розробник:

_____ доц. Розенфельд М.І.

(підпис) (ім'я та прізвище)

Робоча програма розроблена кафедрою графіки та затверджена протокол від «___»_____ 20___ року № ____

Завідувач кафедри _____ проф. Шевченко В.Я.

(підпис) (ім'я та прізвище)

Гарант освітньої програми _Графічні практики _____ Іващенко О.В

Гарант освітньої програми _Станковий живопис _____ Ковальова М.М

Гарант освітньої програми Сучасні візуальні практики _____ Шуліка В. В.

Гарант освітньої програми Мистецтвознавство _____ Чечик В.В.

УЗГОДЖЕНО
Декан факультету
Образотворче мистецтво _____ Іващенко О.В

(підпис) (ім'я та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Методичною радою ХДАДМ
Протокол від «__» _____ 20___ року № __

АНОТАЦІЯ

ХДАДМ 2026

Вибіркова дисципліна Візуальний сторітеллінг спрямована на розуміння сучасного мистецтва (графічного, живописного, пластичного, концептуального, аудіо-візуального), як еволюції комунікативних функцій. Курс розвиває розуміння трансформацію пластичних мистецтв в контексті композиції розповіді, формування різних напрямків сторітеллінгу – мистецтва візуального оповідання. Матеріали курсу спираються на такі традиційні напрямки візуального сторітеллінгу, як книжкова ілюстрація, комікс, класична анімація, так й трансмодерні тенденції в живопису, скульптурі, інсталяції, тощо.

Відповідно до навчальних планів освітньо-професійних програм Графічні практики, Станковий живопис, Мистецтвознавство, Сучасні візуальні практики викладання дисципліни «Візуальний сторітеллінг» передбачено у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів ECTS (90 годин). Із них: лекцій - 24 години, практичних занять - 4 години, самостійної роботи 62 години. Структура дисципліни містить 4 теми.

ABSTRACT

The elective discipline Visual Storytelling is aimed at understanding contemporary art (graphic, pictorial, plastic, conceptual, audio-visual) as an evolution of communicative functions. The course develops an understanding of the transformation of plastic arts in the context of narrative composition, the formation of various directions of storytelling - the art of visual storytelling. The course materials are based on such traditional directions of visual storytelling as book illustration, comics, classic animation, as well as transmodern trends in painting, sculpture, installations, etc.

According to the curricula of the educational and professional programs Graphic Practices, Easel Painting, Art History, Modern Visual Practices, the teaching of the discipline "Visual Storytelling" is provided in the 3rd semester in the amount of 3 ECTS credits (90 hours). Of which: lectures - 24 hours, practical classes - 4 hours, independent work 62 hours. The structure of the discipline contains 4 topics.

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Галузь знань, спеціальність, освітня програма, рівень вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма здобуття освіти</td><td>заочна форма здобуття освіти</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Кількість кредитів – 3</td><td>Галузь знань
В Культура, мистецтво та гуманітарні науки
(шифр і назва)</td><td colspan="2">Вибіркова</td></tr>
<tr><td>Спеціальність
В4 Образотворче мистецтво та реставрація
(шифр і назва)</td><td colspan="2">Мова навчання:
українська</td></tr>
<tr><td>Модулів – 1</td><td rowspan="5">Освітні програми:

Графічні практики, Станковий живопис, Мистецтвознавство, Сучасні візуальні практики</td><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>Змістових модулів – 2</td><td>2-й</td><td>–</td></tr>
<tr><td>Загальна кількість годин - 90</td><td colspan="2">Семестри</td></tr>
<tr><td></td><td>3-й</td><td>–</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Тижневих годин для денної форми навчання:
Аудиторних
3-й семестр - 4</td><td rowspan="10">Рівень вищої освіти другий (магістерський)</td><td>24</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>4</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>62</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання:</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю: залік</td></tr>
</table>

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предметом дисципліни Візуальний сторітеллінг є вивчення засобів побудови візуального сторітеллінгу у книжковій ілюстрації, коміксі, класичній анімації та трансмодерні тенденції у живописі, скульптурі, інсталяції, тощо.

Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни. Дисципліна Візуальний сторітеллінг логічно пов'язана з дисципліною Сучасне візуальне мистецтво, яка є обов'язковою компонентою ОПП Графічні практики, Станковий живопис, Мистецтвознавство та Сучасні візуальні практики.

Зміст навчальної дисципліни викладено у чотирьох темах, програмою дисципліни передбачено 7 лекцій та одне практичне завдання:

Модуль 1.

Тема1. Візуальний сторітеллінг у сучасному культурно-медійному просторі.

Тема 2. Поняття «Тема» та «Ідея» у візуальному сторітеллінгу.

Тема 3. Підходи та методи формування візуальної історії.

Тема 4. Історичні засади візуального сторітеллінгу та актульні тенденції.

Метою викладання навчальної дисципліни є: розуміння генези явища сторітеллінгу в сучасному мистецтві. Задачою дисципліни є отримання знань студентами щодо появи та розвитку візуального сторітеллінгу в різних видах мистецтва. Вивчення його видів, прийомів, та способів створення. У процесі вивчення дисципліни студенти засоби побудови візуального сторітеллінгу, аналізують специфіку візуальної мови, визначають закономірності методів його практичної реалізації.

Завдання навчальної дисципліни:

4. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1.

Змістовий модуль 1.

Тема1. Візуальний сторітеллінг у сучасному культурно-медійному просторі.

Тема 2. Поняття «Тема» та «Ідея» у візуальному сторітеллінгу.

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Підходи та методи формування візуальної історії.

Тема 4. Історичні засади візуального сторітеллінгу та актульні тенденції.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
	денна форма

	усього	у тому числі				
		л	пр.	лаб.	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7
Модуль 1.						
Змістовий модуль 1.						
Тема 1. Візуальний сторітеллінг у сучасному культурно-медійному просторі.	23	6	1			16
Тема 2. Поняття «Тема» та «Ідея» у візуальному сторітеллінгу.	22	6	1			15
Разом за змістовим модулем 1	**45**		**2**			**31**
Змістовий модуль 2.						
Тема 3. Підходи та методи формування візуальної історії.	22	6	1			15
Тема 4. Історичні засади візуального сторітеллінгу та актульні тенденції	23	6	1			16
Разом за змістовим модулем 2	**45**		**2**			**31**
Всього годин	**90**	**24**	**4**			**62**

6. Теми практичних занять

Назва теми	Кількість годин
Презентація за темами 1,2,3,4. Візуальна «ріторіка», майстерність демонстрації, вираження змісту, скорочення.	4
Всього	4

7. Теми семінарських занять

Програмою дисципліни Візуальний сторітеллінг не передбачено семінарських занять.

8. Самостійна робота

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення лекційних занять. Самостійна робота студентів спрямована на збір необхідної інформації та завершення практичних завдань за зазначеною тематикою.

Назва теми	Кількість годин
Тема 1. Візуальний сторітеллінг у сучасному культурно-медійному просторі.	16
Тема 2. Поняття «Тема» та «Ідея» у візуальному сторітеллінгу.	15
Тема 3. Підходи та методи формування візуальної історії.	15

Тема 4. Історичні засади візуального сторітеллінгу та актульні тенденції.	16
Всього годин	62

9. Методи навчання

При викладанні дисципліни Візуальний сторітеллінг застосовуються наступні методи навчання: словесні (розповідь, бесіда), наочні (ілюстрація, демонстрація), практичні (вправи), пояснювально-ілюстративні, активні (дискусії), інтерактивні методи (мозковий штурм), проблемний виклад, частково-пошукові (евристичний).

10. Методи контролю

Поточний контроль, модульний та підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі заліку.

11. Критерії оцінювання результатів навчання:

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, **A —** за шкалою ECTS) може отримати студент, який в повному обсязі опанував теоретичний матеріал, творчо підійшов до виконання практичних завдань та професійно виконав усі завдання.

82–89 балів («добре» за національною шкалою, **B —** за шкалою ECTS) отримує студент, який добре опанував теоретичний матеріал, 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, 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 теоретичний матеріал, 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 дисципліни, 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 вправся із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем дисципліни, 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 і повторна перездача.

1–34 балів («незадовільно» за національною шкалою, **F** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не володіє знаннями з дисципліни, не виконав програму і, відповідно, не вправся з поточними перевірками та не склав залік. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

12. Розподіл балів, які отримують студенти
ЗАЛІК

Поточне тестування та самостійна робота				**Сума**
1 модуль				
Змістовий модуль №1		Змістовий модуль №2		
Т1	Т2	Т3	Т4	100
0-25	0-25	0-25	0-25	

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	**A**	відмінно	зараховано
82-89	**B**	добре	
75-81	**C**		
64-74	**D**	задовільно	
60-63	**E**		
35-59	**FX**	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	**F**	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Навчальні матеріали: лекції, візуальні наочні матеріали постійно оновлюються, розміщенні на Google диску за посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1abe8uKo_KnxepIwXplotg-7i_PTbbqnn?usp=sharing

14. Рекомендована література

1. М.Лівін. Сторітелінг для очей, вух і серця, К, Наш формат, 2020 р., 184 с.
2. В.Сторр "Наука сторітелінгу. Чому історії впливають на нас і як ними впливати на інших", К., 2022, 235 с.
3. Д.Хетченс. 9 технік сторітелінгу, К., 2021, 225 с.
4. Кіндра Холл Сторітелінг, який не залишає байдужим, К, Yakaboo Publishing, 2020, 240 с.

15. Інформаційні ресурси

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLytOmSy-ngt21cEz6ostTKQbr720AOzto
2. https://www.youtube.com/live/3cBZu5CuZTk?si=9JUGVw1xexmwBEk1
3. https://www.youtube.com/live/KPV_ftu5sl0?si=XIcg3zvAFtGlZl0Y
4. https://youtu.be/D-CxBvlYi0Y?si=2fLjnCQQgfwHriuu