ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво	Рівень вищої освіти	2-й
Кафедра	Графіка	Рік навчання	2
Галузь знань	В Культура, мистецтво та гуманітарні науки	Вид дисципліни	вибіркова
Спеціальність	В4 Образотворче мистецтво та реставрація	Семестри	3

ВІЗУАЛЬНИЙ СТОРІТЕЛІНГ

Семестр 3 (1 вересня–12 грудня 2026-2027 н.р.)

Викладач	Розенфельд Максим Ілліч
E-mail	maksimrozenfeld5@gmail.com
Заняття	За розкладом
Консультації	За узгодженням з викладачем
Адреса	61002, Харків, вул. Мистецтв, 8, корпус 1
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. Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування електронною поштою. В разі необхідності додаткової консультації, ескізи робіт студентів можуть бути надіслані на пошту викладача.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Візуальний сторителінг» на другому курсі магістратури є певний обсяг знань з таких дисциплін як: «Творчий проект за ОПП», «Сучасне візуальне мистецтво»

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

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

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

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

Вибіркова дисципліна 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. ***Метою 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.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- Місце візуального сторітеллінгу в сучасному світі;
- задачі та характерні особливості візуального сторітеллінгу ;
- прийоми, методи, підходи в створенні візуального сторітеллінгу;

уміти:

- застосовувати знання для втілення творчих задумів;
- визначати структуру візуальної розповіді;
- створювати композицію власного візуально твору;

мати навички:

- формування «теми та ідеї» візуальної історії;
- збору, аналізу та синтезу візуального матеріалу;
- визначення відповідних до конкретної теми та ідеї підходів створення візуальні розповіді

Дисципліна покриває такі компетентності:

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

(СК)2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення

історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку та суспільства.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті навчання студенти мають:

ПРН1. Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

ПРН 4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРН 5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.

ПРН 10. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва.

ПРН 13. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

Дисципліна покриває такі компетентності:

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

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

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальним планом навчання підготовки магістрів, викладання дисципліни «Візуальний сторітеллінг» передбачено у 3 семестрі в обсязі 3 кредити ECTS (90 годин). Із них: лекцій – 24 години, практичних занять – 4 години, самостійної роботи 62 години. Структура дисципліни містить 4 теми.

3 СЕМЕСТР

5 МОДУЛЬ містить чотири теми:

Тема 1. «Візуальний сторітелінг в сучасному культурно - медійному просторі»

Тема 2. «Поняття «Тема» та «Ідея» в візуальному сторітелінгу»

Тема 3. «Підходи та методи формування візуальної історії »

Тема 4. «Історичні засади візуального сторітелінгу та актуальні тенденції»

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

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.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі диф. заліку.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

3 семестр

№ модуля	**№ теми, завдання**	**Форма звітності**	**Макс. кількість рейтингових балів**
М5	**Тема1. Візуальний сторітелінг в сучасному культурно - медійному просторі**		0-25
	Тема 2 «Поняття «Тема» та «Ідея» в візуальному сторітелінгу»	*Семінар*	0-25

	Тема 3. «Підходи та методи формування візуальної історії »		0-25
	Тема 4 «Історичні засади візуального сторітелінгу та актуальні тенденції»	*Семінар*	0-25
	Разом	Діф. залік	**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

«Візуальний сторітеллінг»

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, **A –** за шкалою ECTS) може отримати

студент, який в повному обсязі опанував матеріал дисципліни, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами.

82–89 балів («добре» за національною шкалою, **B –** за шкалою ECTS) отримує студент, який добре опанував матеріал дисципліни, 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 дисципліни, 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, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (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, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду.

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 перевірками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

На проведення занять з дисципліни «Візуальний сторітеллінг» розповсюджуються загальноприйняті норми і правила поведінки Вищої школи. Під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

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 на 3 семестр

№ тижня	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1	1	лекція	Поняття візуального сторітелінгу. Місце в сучасному світі. Сторітелінг, як культурна ознака часу.	4		
2	1	лекція	Візуальний сторітелінг: від графічної іллюстрації до кінематографа Загальне і різне в мові сторітелінгу в залежності від жанру.	4		
3	2	лекція	Тема та ідея в візуальному сторітелінгу.	4		
4	3	лекція	Жанрові особливості виникнення класичного візуального сторітелінгу в мальованих історіях	4		
5	3	лекція	Прийоми, стилістики та методи формування	4		

			сторітелингу у різних авторів			
6	4	лекція	Система аналізу матеріалу сторітелінгу, систематизація, відбір, виявлення ключових аспектів. Створення композиції розповіді.	4		
7	4	практичні	Презентація. Візуальна «ріторіка», майстерність демонстрації, вираження змісту, скороченя.	4		

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Азєєв С. О. Трансмедійний сторітелінг у сучасних візуальних комунікаціях. *Молодий вчений*. 2020. № 10. С. 178–182.
2. Бондаренко Н. Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання. *Молодь і ринок*. 2019. № 7 (174). С. 130–135.
3. Карнаухова А. Цифрова візуалізація сторітелінгу як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів. *Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка*. № 35 (1). С. 78–82. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2021.3515
4. Карпов, В. В., Марченко, А. А., & Мельник, М. Т. (2026). Сторітелінг як інструмент візуально-комунікативних стратегій сучасного дизайну. *Український мистецтвознавчий дискурс*. № 2. С. 173–179. https://doi.org/10.32782/uad.2026.2.19
5. Ковальова Т. В., Зубахін Ю. О., Ковальов С. В. Медіасторітелінг і пам’ять війни: наративні стратегії комеморації. *Образ*. 2025. Вип. 2 (48). С. 13–20.
6. Кучегура Р. В., Пономаренко П. О., Ібулаєв В. І. Сторітелінг як інструмент формування просторових рішень у дизайні середовища. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*. 2021. № 3. С. 45–52.
7. Лівін М. Сторітелінг для очей, вух і серця, К: Наш формат, 2020. 184 с.
8. Скляренко Н. О., Романюк О. В., Колосніченко М. П. Сторітелінг у дизайні візуальних комунікацій методи побудови динамічного сюжету. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2022. Вип. 54. Т. 2. С. 102–108.
9. Сторр В. Наука сторітелінгу. Чому історії впливають на нас і як ними впливати на інших, К., 2022, 235 с.
10. Хетченс Д. 9 технік сторітелінгу, К., 2021, 225 с.
11. Холл К. Сторітелінг, який не залишає байдужим, К: Yakaboo Publishing, 2020, 240 с.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1. https://youtu.be/0zUyhmsKvbE?si=pyJMXxvHhWEusFOC

2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLytOmSy-ngt21cEz6ostTKQbr720AOzto
3. https://www.youtube.com/live/3cBZu5CuZTk?si=9JUGVw1xexmwBEk1
4. https://www.youtube.com/live/KPV_ftu5sl0?si=XIcg3zvAFtGlZl0Y
5. https://youtu.be/VemndYdpT-A?si=wgpZi4VFFtGDYn1j
6. https://youtu.be/D-CxBvlYi0Y?si=2fLjnCQQgfwHriuu