

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
(СИЛАБУС)
КОМПОЗИЦІЯ КОМІКСУ

Відомості про викладача
Станіславівна

© ст. вик. Шалварова Катерина

Профіль викладача	http://bit.ly/3YWYyDS
e-mail	k.s.shalvarova@npu.edu.ua
Курс в Moodle:	

1. ОСНОВНА МЕТА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

Мета курсу - познайомити вас з коміксом, як видом графічного мистецтва, навчити створювати унікальні і креативні мальовані історії;

- ✓ надати практичного досвіду компоювання сучасного мальовису як специфічної форми високоінформативної оповіді;
- ✓ переосмислити базові знання з теорії і практики образотворчого мистецтва, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу;
- ✓ розширити практичний досвід художника по втіленню нових креативних ідей в процесі створення оригінальних графічних композицій;
- ✓ набути вміння створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого мистецтва.

Ми з вами дослідимо,

- ✓ як мальовис став популярним видом графічного мистецтва та його структурні особливості;
- ✓ специфіку композиційного, колірнього, шрифтового та ілюстративного вирішення мальовису;
- ✓ які особливі художні прийоми допоможуть вам створити яскраві розповідні ефекти.

Ми розширимо ваш практичний досвід художника у процесі вирішення наступних завдань:

- ✓ пошук цікавої історії для графічної оповіді та її загальної візуальної стилістики;
- ✓ визначення найоптимальніших виражальних засобів графічного мистецтва для яскравого і переконливого втілення власного творчого задуму;
- ✓ виконання арт-проекту, де композиційні та графічні особливості коміксу надають високої інформативності та виразної емоційності вашій мальованій історії.

Ми прагнемо створити креативну зону, що сприятиме подоланню інертності мислення, виходу із зони комфорту та відкриве двері для інновацій. Це буде потребувати вашого свідомого спілкування з творчим досвідом інших, активної генерації нових креативних ідей за для пошуку найбільш ефективного індивідуального рішення власного продукту художньої діяльності.

Наприкінці курсу ви відчуєте, що сфера ваших можливосте розширилася, ви поповните своє портфоліо новими професійними роботами і станете більш мобільними та затребуваними на ринку візуального творення.

---

2. МІСЦЕ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Освітній рівень	магістр
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	«Образотворче мистецтво»
Шифр освітнього компонента	ВВ02.2
Семестр навчання	3 семестр

---

3. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ПР02. Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення.

ПР03. Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах.

ПР11. Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основні принципи розвитку сучасного візуального мистецтва.

---

4. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

---

1. Комікс, як культурний феномен. Синтетична природа коміксу.

1.1 Історія виникнення та розквіт мистецтва мальовису, його універсальність та дизайнерський потенціал використання у різних сферах соціального життя. Сучасні українські комікси: тематика та тенденції розвитку.

1.2. Структура коміксу, як система візуальних засобів розповіді. Особливості композиції і графіки коміксу, специфіка його художньої мови (стилізація, гротеск, гіперболізація, знаковість, рух, простір, перспектива, ракурс, плановість, масштаб, контраст та ін.). Композиція обкладинки.

---

2. Специфіка композиційної роботи над мальовисом.

2.1. Вибір історії для графічної оповіді та пошук її загальної візуальної стилістики. Створення образів персонажів: стилізація, прийоми виявлення та підкреслення їх образів, характерів. Створення середовища для подій, його стилізація, узагальнення або деталізація.

2.2. Композиційна побудова розвороту, сторінки, окремих кадрів та їх вплив на драматургію розповіді, інформативність та емоційність її сприймання. Прийоми посилення і збереження інтриги в процесі створення графічної оповідки.

2.3. Колірна палітра і способи акцентування в мальовисах. Композиція вербальних елементів: вибір шрифту, типографки, образної форми баблів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА НАД ПРОЕКТОМ

---

1. Виконання скетчів (експерименти з кадруванням, ракурсами, рухом, 8 фрагментарністю, простором, освітленням, різними об'єктами та фактурами) з метою графічно передати суть історії, знайти цікавий, виразний і динамічний композиційний варіант кожного розвороту.

---

2. Пошук виразного художнього образу персонажів, розкриття їх характерів, 10 інтересів, емоцій за допомогою різноманітних прийомів (стилізація, гіперболізація, персоніфікація, міміка, гротеск та ін).

---

3. Виконання арт-проекту – змістовно завершеної мальованої історії (один або 10 серія розворотів). Пошук колірного вирішення та єдиного стилю виконання.

---

5. ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА

Рік і семестр навчання	2, III семестр
Кількість кредитів	6
Загальна кількість годин	180
Лекційні заняття	-
Практичні заняття	28
Самостійна робота	152

---

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Практико-орієнтоване персоніфіковане викладання, робота за уявою, навчально-творчі завдання, творчі ситуації, майстер-клас, творчий проєкт.

ФОРМИ НАВЧАННЯ

Практикум

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання продуктів творчої діяльності.

---

7. ПОЛІТИКА КУРСУ

1. Практичні заняття проходять у невимушеній творчій атмосфері, де заохочується вільне спілкування в межах теми, діалог з викладачем при уточненні та формуванні задуму, обговоренні етапів виконання дослідження та оцінці результатів навчальної і творчої роботи.

2. Ми очікуємо від вас відповідального ставлення до творчого розвитку, відпрацювання пропущених з поважних причин занять (підтверджених документами причин), а також бережного користування обладнанням, застосованим у навчанні.

3. В інтересах усіх учасників курсу наполегливо рекомендується, щоб результати практичної роботи були надані у визначений термін або раніше. Зверніть увагу, що роботи, представлені із запізненням, не будуть зараховуватися без попередньої згоди викладача. Якщо у вас виникають труднощі з виконанням завдань, приходьте на консультації, щоби ми могли працювати разом. Поточні завдання не розглядаються після останнього дня практичних занять.

Просимо зважати на те, що вихідні дні (субота і неділя) є не тільки у студентів, але й у викладача, і, відповідно, вони не враховуються у дедлайнах виконання робіт, консультацій і запитів до викладача; завдання і запити, надіслані у ці дні студентами, можуть залишатися без відповіді на вище наведеній підставі.

4. Якщо у вас виникатимуть питання щодо оцінки або бажання оскаржити її, коректним буде запитати про це протягом дня після її отримання. Виявлення, запобігання і врегулювання конфліктів регулюється Положенням про врегулювання конфліктів у УДУ імені Михайла Драгоманова <https://udu.edu.ua/resursy/normatyvni-dokumenty/nakaz/polozhennia-pro-vrehuliuvannia-konfliktiv-v-udu-imeni-mykhaila-drahomanova>

5. Ми підтримуємо найвищі стандарти академічної доброчесності, отже, неприпустимими є списування, копіювання робіт інших студентів/художників, плагіат, обман та інші види шахрайства. Ми можемо навчатися в інших, проте завжди несемо індивідуальну відповідальність за власну роботу і розуміння матеріалу. Будь-який студент, який не в змозі віддати належне за ідеї або матеріали, взяті з інших джерел, винний у плагіаті. Етичні

принципи академічного навчання в університеті реалізуються згідно Положення про академічну добросовісність <https://udu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-v-udu>.

6. Більшість наших завдань матимуть центральну мету побудови художніх навичок, створення авторського твору мистецтва та його презентації під час оцінювання. Публічний показ вашої творчої роботи буде невід'ємною частиною курсу, і ми створюємо її з метою, щоб, як мінімум, наші проекти були представлені на інстаграм сторінці кафедри https://www.instagram.com/art_dragomanov або в арт галереї Університету; і якщо ви не готові до відчуження майнових прав на свій твір (ст.12.2., ст. 16 Закону України « Про авторське право і суміжні права», 1994), прохання не представляти його на екзаменаційному перегляді.

7. Відповідально та етично взаємодійте зі штучним інтелектом, критично оцінюйте результати, отримані за його допомогою. Використання штучного інтелекту має бути обов'язково зазначеним.

8. Не бійтеся помилятися. Хоча ми, звичайно, будемо оцінювати ваші навчальні результати, але ми ніколи не будемо судити про вас, ваш інтелект і ваші здібності.

8. ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

1. Григор'єва В.Б., Білгородська О.Є., Недошитко О.М., Кучеренко К.П. Основи формальної композиції. Одеса, 2022.
2. Пічкур М. Композиційна схема та її види // Мистецтво і освіта. №3. 2005.
3. Колісник, О. В. Специфіка сучасних коміксів: традиції та інновації / О. В. Колісник // Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі : монографія / за заг. ред. М. В. Колосніченко. Київ : КНУТД, 2022. С. 16-34.
4. Візуальні ресурси <https://kyiv.gallery/statii/fotomystetstvo-tradytsiia-i-suchasnist>
5. Візуальні ресурси <https://buki.com.ua/blogs/kak-rysovot-komyksy/>
6. Візуальні ресурси <https://www.comicsnews.org/articles/masterskaya/vladimir-saxnov-kompoziciya-komiksa>
7. Візуальні ресурси <https://chytomo.com/komiks-tse-mystetstvo-khtos-sumnivaietsia/>
8. Візуальні ресурси <https://surl.li/huqwok>

9. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання здійснюється згідно Порядку контролю якості знань студентів УДУ імені Михайла Драгоманова <https://udu.edu.ua/resursy/normatyvni-dokumenty/nakaz/polozhennia-pro-poriadok-kontroliu-iakosti-znan-studentiv-udu-imeni-mykhaila-drahomanova>

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Арт-проект (один або серія розворотів).	100
Поточний рейтинговий бал - залік	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	5 балів	4 бали	3 бали	0 балів
Змістова повнота й оригінальність арт-проекту 33,3%	Ідея арт-проекту повністю відповідає змісту завдання, є художньо виразною та цілісною, самостійною й завершеною	Ідея арт-проекту в основному відповідає змісту завдання, є достатньо виразною та завершеною, містить елементи оригінальності	Ідея арт-проекту частково відповідає змісту завдання, є маловиразною й недостатньо завершеною заснованою, на існуючих зразках	Ідея арт-проекту не відповідає змісту завдання або є невиразною та шаблонною
Образотворча грамотність арт-проекту 33,3%	Студент доцільно застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст,	Студент частково застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст,	Студент застосовує закони і прийоми композиції, колірні гармонії та	Студент ігнорує закони і прийоми композиції, колірні гармонії,

Художня репрезентація 33,3%	баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, різні прикладні техніки, досягаючи виразності художнього образу	баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, різні прикладні техніки, частково досягаючи виразності художнього образу	використовує різні прикладні техніки на елементарному рівні з порушенням балансу художніх змісту й форми	потенціал різних прикладних технік
	Студент демонструє прикладну майстерність, високу культуру художньої репрезентації результату, повний контроль за технологічним процесом	Студент на належному рівні демонструє прикладну майстерність, поодинокі моменти порушення культури художньої репрезентації не впливають на загальне художнє враження	Студент слабо володіє прикладною майстерністю, численні порушення культури художньої репрезентації та недостатній контроль за технологічними процесами заважають художньому сприйманню	Студент не володіє прикладними техніками, культурою художньої репрезентації та контролем за технологічним процесом

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
80-89	B	добре	
70-79	C		
65-69	D	задовільно	
60-64	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва, протокол №9 від 22 січня 2025 р.