

СИЛАБУС

навчальної дисципліни «ХУДОЖНЯ ІЛЮСТРАЦІЯ»

Спеціальність	022 ДИЗАЙН
Освітня програма	ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН І РЕКЛАМА
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Статус навчальної дисципліни	обов'язкова
Код навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми	ОК 24
Курс / семестр вивчення	6, 7 семестри
Кількість кредитів ЄКТС/годин	6/180
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції - 12 год.
	Практичні, семінарські заняття - 84 год.
	Самостійна робота - 84 год.
Види індивідуального завдання	Індивідуальне творче завдання
Форма підсумкового контролю	6 семестр: залік, 7 семестр: залік
Кафедра (назва, № кабінету, контактний телефон, e-mail)	Кафедра дизайну, к. 51; к. 51 (кабінет викладача)
Викладач /і:	Денисенко Катерина Володимирівна, старший викладач
Контактна інформація викладача/ів:	Е-mail: art23459@meta.ua тел. 050 572 49 23
Дні занять	Згідно з розкладом
Консультації	Очні консультації: згідно з графіком Дистанційні: електронна пошта, групи у Вайбері, Телеграмі
Анотація навчальної дисципліни:	
<p>Художня ілюстрація є однією з важливих дисциплін циклу спеціальної професійної підготовки художників ілюстраторів і дизайнерів-графіків.</p> <p>Знання і вміння створення ілюстративного матеріалу, розробки цікавих образів, є важливим і при розробці рекламної продукції, і при художньому оформленні газет, книг, журналів, інтернет-видань, інтернет-сайтів, рекламно-сувенірної та іншої електронної чи поліграфічної продукції.</p> <p>Дисципліна «Художня ілюстрація» знайомить з різними видами ілюстрацій, різними підходами, матеріалами і технологіями розробки ілюстрацій, прийомів пошуку цікавих художніх образів головних героїв та інших зображень .</p> <p>Початкові спеціальні вправи розвивають фантазію, креативність, знайомлять з методами і прийомами графічної стилізації графічних об'єктів.</p>	

Мета навчальної дисципліни:

Мета полягає у формуванні у студентів системи знань і вмінь, необхідних для розробки ілюстрацій, методів, прийомів, матеріалів і технік виконання ілюстративного матеріалу.

Вивчення навчальної дисципліни « спрямоване на досягнення:

а) *загальноосвітньої мети:*

- підвищити культуру сприйняття і виконання художніх зображень, які можуть слугувати ілюстративним матеріалом для рекламних, художніх, чи інших електронних чи поліграфічних видань;

б) *науково-художньої мети:*

- набуття умінь і навичок обгрунтованого вибору прийомів і технік створення ілюстрацій ;

- опанування необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує дослідження та аналіз аналогів, вибір необхідних підходів, стилістики, матеріалів і технік виконання ілюстрацій ;

- формування навичок прийняття рішень у складних ситуаціях, опанування логікою дослідження і обгрунтування вибору художніх підходів;

в) *виховної мети:*

- формування відданості ідеям краси, істини, добра, почуття відповідальності перед людиною, суспільством і державою.

Мета орієнтована на формування у здобувачів таких компетентностей:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

СК 1. Застосовувати сучасні методи проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну. СК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.

СК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.

СК 4. Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

СК 5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктних діяльності.

СК 6. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

СК 8. Здатність здійснювати колористичне рішення майбутнього дизайн-об'єкта.

СК 16. Здатність застосування основних способів створення образу та способів виразності в графічному дизайні , вміння враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача.

Програмні результати навчання (відповідно до освітньо-професійної програми):

РН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності і практичних ситуаціях.

РН 3. Збирати та аналізувати інформацію для обгрунтування дизайнерського проєкту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.

РН 6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.

РН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

РН 8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті про'єктного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

РН 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.

РН 11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

Очікувані результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна:

ОРН 1. Знати основні закони, принципи і прийоми композиції, вміти використовувати їх при створенні як навчальних розробок, так і будь яких мистецьких чи дизайнерських об'єктів.

ОРН 2. Знати основні засоби композиції, вміти правильно їх використовувати при створенні мистецьких чи дизайнерських об'єктів.

ОРН 3. Вміти аналізувати і оцінювати композиційні рішення, характеризувати їх вдалі і негативні сторони.

ОРН 4. Знати особливості психологічного сприйняття тих чи інших композиційних рішень.

ОРН 5. Вміти обмеженими засобами чорно-білої абстрактної плямової чи лінійної композиції створювати виразні рішення, які максимально точно відповідають поставленим завданням.

ОРН 6. Знати різні види ілюстрацій, їх стилі, можливості технік і матеріалів при створенні ілюстративних композицій.

ОРН 7. Вміти розробляти ілюстрації будь яких типів, використовуючи будь які техніки і матеріали, а також технології ручного чи комп'ютерного малювання.

Зміст навчальної дисципліни:

Тема 1. Поняття та коротка історія художньої ілюстрації.

Поняття художньої ілюстрації.

Поява ілюстрацій.

Коротка історія художньої ілюстрації.

Тема 2. Класифікація художніх ілюстрацій.

Класифікація ілюстрацій за призначенням.

Класифікація ілюстрацій за сюжетом.

Класифікація ілюстрацій за технологією виготовлення та роботи, за матеріалами і художніми техніками.

Класифікація ілюстрацій за стилістикою.

Тема 3. Аналіз ілюстрацій відомих авторів.

Аналіз стилів ілюстрацій відомих авторів.

Аналіз матеріалів і технік ілюстрацій відомих авторів.

Тема 4. Створення персонажів для друкованих та електронних видань.

Загальні вимоги до персонажів ілюстрацій.

Графічна стилізація персонажів ілюстрацій.

Пошуки образу.

Вправи на стилізацію і пошуки образу персонажів ілюстрацій.

Тема 5. Комікси

Поняття коміксу та історія виникнення та існування коміксів.

Види коміксів та вимоги до їх створення

Техніки створення коміксів.

Розробка коміксів на завдану тему.

Тема 6. Ілюстрування художньої літератури.

Поняття художньої літератури та особливості дизайну художніх книг

Види художніх книг. Особливості дизайну дитячих художніх книжок.

Історія ілюстрування і художнього оформлення дитячих книжок.

Стилі оформлення дитячих книжок.

Тема 7. Розробка серії художніх ілюстрацій на завдану тему

Розробка концепції серії художніх ілюстрацій на завдану тему.

Пошук образів.

Пошук композиції ілюстрації.

Пошук та обґрунтування колористичного рішення ілюстрацій.

Пошуки та обґрунтування матеріалів та техніки виконання ілюстрацій на завдану тему.

Виконання серії ілюстрацій в матеріалі.

Рекомендована навчальна література:

1. Антонович Є.А. Художні техніки у школі: навч.метод.посібн.для студентів художньо-графічних факультетів вищих навчальних закладів / Є А.Антонлвич, В.І.Проців, С.П.Свид. К.: ІЗМН. 1997 . – 120 с.
2. Давиденко Л.Ф. Засоби художньої виразності у книжковій графіці: традиції та інновації / Л.Ф.Давиденко // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. – 2014. – С. 115-118.
3. Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками-випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: досвід художньо-технічного виконання / А.Майовець // Народознавчі зошити . – 2013 г. – 4, - С. 750 – 755.
4. Пушкар О.І. Ілюстрування : навчальний посібник / О.І.Пушкар, Т.Ю.Андрющенко. – Х.Вид. ХНЕУ ім.Кузнеця, 2015. – 128 с.

Методи викладання, навчання:

Лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з використанням мультимедійного обладнання);.

Практичні заняття (виконання навчальних вправ, аналіз доробок видатних ілюстраторів, ескізування, виконання чистових ілюстрацій в матеріалах).

Самостійне навчання (виконання завдань самостійної роботи (СРС), індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ): реферат, контрольна робота.

Форми контролю успішності навчання:

Контрольні заходи з перевірки успішності засвоєння навчального матеріалу з дисципліни включають: поточний контроль, виконання індивідуальних завдань (ІНДЗ), проміжний контроль, заліковий перегляд.

Поточний контроль має на меті перевірку виконання завдань як аудиторної, так і самостійної роботи студентів та може проводитися в таких формах:

- оцінювання підготовлених виступів, доповідей з тематики семінарських занять;

- виконання практичних завдань на аудиторних заняттях;
- усне опитування або письмовий експрес-контроль на аудиторних заняттях;
- проміжні перегляди;
- перевірка виконання завдань СРС.

Контроль виконання *ІНДЗ* здійснюється у формі захисту реферату і перевірки виконання контрольної роботи.

При проведенні *проміжних контролів* після вивчення кількох тем курсу у формі електронного тестування використовується набір тестових завдань, які містяться в бібліотеці електронних курсів системи дистанційного навчання СУРА для перевірки знань студентів.

Система оцінювання результатів навчання:

Згідно з діючою в університеті системою комплексної діагностики знань студентів, з метою стимулювання планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою.

Підсумкова оцінка (залік) виставляється на підставі суми накопичених балів студентом, отриманих у ході поточного, проміжного контролів, виконання *ІНДЗ*.

Схема розподілу балів:

50 балів (поточний контроль)	10 балів (контроль виконання <i>ІНДЗ</i>)	40 балів (проміжний контроль)
---------------------------------	---	----------------------------------

Мінімальний пороговий рівень з кожного виду контролю:

30 балів (поточний контроль)	5 балів (контроль виконання <i>ІНДЗ</i>)	25 балів (проміжний контроль)
---------------------------------	--	----------------------------------

Накопичування балів з навчальної дисципліни під час поточного контролю відбувається під час оцінювання контролю знань таких видів робіт:

- 1) *Доповіді, виступи на семінарських заняттях;*
- 2) *Виконання практичних завдань;*
- 3) *Усне опитування;*
- 4) *Письмові роботи з засвоєння тем курсу;*
- 5) *Виконання завдань самостійної роботи.*

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється після закінчення її вивчення (до початку екзаменаційної сесії) за результатами поточного та контролю виконання *ІНДЗ* (ваговий коефіцієнт – 0,3).

Залік отримує студент, який виконав всі види роботи, визначені в робочій програмі навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 45 балів) та за контроль виконання *ІНДЗ* (не менше 15 балів).

Шкала оцінювання результатів навчання:

Загальна семестрова оцінка за 100-бальною шкалою переводиться у національну шкалу відповідно до таблиці:

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Шкала ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсової роботи	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	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

Критерії і порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів під час усіх видів контролю здійснюється відповідно до затверджено в університеті «Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень з навчальних дисциплін здобувачів вищої освіти» ([URL : https://www.suem.edu.ua/normatyvni-dokumeny](https://www.suem.edu.ua/normatyvni-dokumeny)).

Політика курсу:

Політика дотримання академічної доброчесності

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування.

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

Комунікаційна політика

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.

Обов'язком студента є перегляд новин на Телеграм-каналі.

Протягом тижнів самостійної роботи обов'язком студента є робота з дистанційним курсом «Правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні».

Політика щодо пропусків занять

Студенти мають відвідувати лекційні й семінарські заняття. Відсутність студента на занятті може бути виправдана поважною причиною. Поважними причинами відсутності вважаються: хвороба, участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт чи будь-якому іншому заході, який можна віднести до заходів, що сприяють розвитку студентів і поліпшенню іміджу університету (факультету).

Політика щодо виконання навчальних завдань пізніше встановленого терміну

Студенти мають виконувати всі навчальні завдання у встановлені терміни. Студент, який не виконав ту чи іншу кількість навчальних завдань вчасно й хоче надолужити прогаяне, може звернутися по допомогу до викладача.

Політика щодо оскарження оцінювання

Якщо студент не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.

Бонуси

Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки.

Силабус відповідає змісту освітньої програми (ОПП) «Графічний дизайн і реклама» спеціальності 022 «Дизайн» (а саме: відповідність назві дисципліни, кількості кредитів, формі підсумкового контролю, набору компетентностей і результатів навчання).