

СИЛАБУС КУРСУ ІЛЮСТРАЦІЯ

Галузь знань: **02 «Культура і мистецтво»**
Спеціальність: **022 Дизайн**
Ступінь вищої освіти: **перший (бакалаврський)**
Освітньо-професійна програма: **«Графічний дизайн»**

Рік навчання: **IV**
семестр: **VII**

Кількість кредитів: **5**
мова викладання: **українська**

КЕРІВНИК КУРСУ

ПП: викладач кафедри архітектури та дизайну
Кулик Ольга Сергіївна

Контактна інформація:

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни - є формування у студентів творчого мислення, заснованого на вмінні застосовувати для досягнення результату фантазію, логіку та розрахунки, навчити з використання творчого мислення виконувати графічні завдання по наростаючій ступені складності. Викладення студентам знань про властивості матеріалів та інструментів створення ілюстративного матеріалу; формування у студентів комплексу знань та вмінь, які допоможуть їм у майбутньому самостійно створювати високоякісні ілюстрації. Мета циклу практичних занять полягає в отриманні практичного досвіду виконання ілюстрацій різних жанрів та для використання їх в різних областях друкованих та цифрових медіа. Вивчення та отримання практичних навичок з використання різноманітних технік як традиційними матеріалами, так і цифровими, для створення скетчів, колажів, сюжетних ілюстрацій.

СТРУКТУРА КУРСУ

Години (лек. / практ.)	Тема	Результати навчання	Завдання
------------------------------	------	---------------------	----------

Змістовий модуль I.
Загальні відомості про мистецтво ілюстрацій.
Види та техніки ілюстративної графіки

-/4	Загальні відомості про мистецтво ілюстрацій. Історія виникнення та розвитку	Знати розвиток ілюстрації від найдавніших часів до сучасності. Назвати найвідоміші ілюстрації від давніх віків і до наших днів	поточне опитув.
-/ 4	Види та жанри ілюстрацій	Знати види ілюстрацій та жанри ілюстрації, області використання ілюстрацій	Поточне оцінювання практичної роботи
- / 6	Інструменти та матеріали для створення ілюстрацій. Техніки створення ілюстрацій	Знати особливості малювання кольоровими, акварельними та графітними олівцями, оволодіти техніками малювання аквареллю. Вміти створювати текстури	Поточне оцінювання практичної роботи
- / 6	Стилізація в ілюстрації	Знати і вміти застосовувати різні види стилізацій. Вміти працювати з формою, лінією, плямою та пропорції в стилізації	Поточне оцінювання практичної роботи

**Змістовий модуль II.
Аналіз та розробка ілюстрації**

- / 4	Аналіз, пошук і розробка персонажа	Знати пропорції та анатомію персонажів. Вміти шукати та використовувати референси. Вміти аналізувати, проводити пошук образу на виразність та динаміку в малюванні персонажів.	Поточне оцінювання практичної роботи
-/ 6	Основи малювання персонажів	Вміти створювати антропоморфних персонажів на основі тваринного світу. Вміти надавати персонажу характерності, виразності та динаміки	Поточне оцінювання практичної роботи
-/ 6	Стилізація персонажів	Вміти аналізувати референси і перетворювати реалістичне зображення на стилізованого персонажа. Вміти працювати з формою, лінією, плямою. Виконувати ескізи з урахуванням пропорцій і характерних рис заданого персонажа.	Поточне оцінювання практичної роботи
-/8	Основи створення ілюстрації	Вміти виконувати ескізи та створення на основі ескізу готової	Поточне

		роботи з урахуванням пропорції, світла, тіні. Знати та застосовувати колір в ілюстрації. Вміти застосовувати та шукати власні графічні техніки. Створювати ілюстрації в оригінальній графічній техніці	оцінювання практичної роботи
-/4	Композиція в ілюстрації	Знати види композицій. Вивчити і використовувати контраст в композиції. Вміти здійснювати ескізний пошук стилізованої композиції та виконувати стилізовану ілюстрацію на задану тему	Поточне оцінювання практичної роботи
-/4	Сценарій та наратив в ілюстрації	Вміти створювати коротенький сценарій. Вміти визначати наратив в заданій темі для ілюстрування. Виконувати ескізний пошук та створювати ілюстрацію з урахуванням визначеного наративу	Поточне оцінювання практичної роботи
-/8	Розробка ілюстрації	Вміти аналізувати текст і виділяти в ньому тематичні блоки, які передбачається ілюструвати. Вміти розробляти образи дійових осіб для ілюстрацій відповідно до вибраної сцени. Вміти знаходити композиційне та кольорове рішення, використовувати різноманітні техніки для ілюстрації відповідно до вибраної сцени.	Поточне оцінювання практичної роботи

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Володимир Овчінніков. Історія книги: Еволюція книжкової структури. Львів, Видавництво «Світ», 2005, 420 с.
2. Денис Зільбер. Розмова про ілюстрацію в піжамі та з філіжанкою кави Київ : ArtHuss, 2023. 256 с.

3. Денні Грегорі. Малювання на сніданок. Тисяча способів насолодитися життям, навіть якщо часу немає ні на що. Київ : ArtHuss, 2020. 160 с.
4. Дерек Бразелл, Джо Девіс. Як зрозуміти ілюстрацію. Київ : ArtHuss, 2019. 208 с.
5. Дерек Бразелл, Джо Девіс. Як стати успішним ілюстратором. Київ : ArtHuss, 2019. 208 с.
6. Джон берджер. Як ми бачимо. Київ : ist publishing, 2020. 176 с.
7. Дорон Маєр. WORKFLOW: Практичний посібник до творчого процесу. Київ : ArtHuss, 2020. 304 с.
8. Емброуз Г., Оно-Білсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.
9. Ендрю Луміс. Рисуємо голови та руки. Київ : ArtHuss, 2024. 156 с.
10. Йоганнес Іттен. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. Київ : ArtHuss, 2022. 96 с.
11. Іванов С. Основи композиції видання. Львів : Світ, 2013. 232 с.
12. Кеннет Андерсон, Девон Кейді-Лі, Сесіль Карре, Голлі Менгерт . Створення персонажів для індустрії розваг: Дизайн персонажів у анімації, ілюстрації та відеоіграх. Київ : ArtHuss, 2023. 304 с.
13. Мартін Солсбері, Мораг Стайлз. Дитячі книжки-картинки: Мистецтво візуальної оповіді. Київ : ArtHuss, 2024. 208 с.
14. Мішель Пастуро. Книга Кольори наших споминів. Київ: Видавництво Анетти Антоненко. 2020. 232 с.
15. Роберт Шор. Благай, кради і позичай. Митці проти оригінальності. Київ : ArtHuss, 2019. 186 с.
16. Хеллер С., Кваст С. Графічні стилі. Київ : ArtHuss, 2019. 296 с.

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету.

Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.

Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	Модуль 4	Модуль 5
20%	20%	20%	20%	5%	15%	40%
Поточне оцінювання	Модульний контроль 1	Поточне оцінювання	Модульний контроль 2	Тренінги	Самостійна робота	Екзамен
<p>1. Оцінка за поточне оцінювання визначається як середнє арифметичне з оцінок, отриманих під час занять (10 занять, 4 теми, 4 робіт – 4 оцінок).</p> <p>2. Модульний контроль 1 проводиться на 11 практичному занятті. Оцінка за Модульний контроль 1 виставляється на підставі виконання практичного завдання, оцінюється правильність застосування світотіні, тональних співвідношень та дотримання правил композиції. (20% балів).</p>		<p>1. Оцінка за поточне оцінювання визначається як середнє арифметичне з оцінок, отриманих під час занять (12 занять, 7 тем, 5 робіт – 5 оцінок).</p> <p>2. Модульний контроль 2 проводиться на 23 практичному занятті. Оцінка за Модульний контроль 2 виставляється на підставі виконання практичного завдання, оцінюється правильність застосування світотіні, тональних співвідношень та дотримання правил композиції. (20% балів).</p>		<p>Оцінювання розроблено і проведеного тренінгу, коллаж на тему картини «Дівчина з перловою сережкою». (5% балів).</p>	<p>Оцінювання завдання «Підсумкова презентація» (15% балів).</p>	<p>Ілюстрація до художнього твору. (40% балів).</p>

Шкала оцінювання

<i>За шкалою ЗУНУ</i>	<i>За національною шкалою</i>	<i>За шкалою ECTS</i>
90–100	відмінно	A (відмінно)
85–89	добре	B (дуже добре)
75–84		C (добре)
65–74	задовільно	D (задовільно)
60–64		E (достатньо)
35–59	незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

№ з/п	Найменування	Номер теми
1	Мультимедійний проектор	1-6
2.	Проекційний екран	1-6
3.	Наявність доступу до мережі Інтернет (за необхідності)	1-6
4.	Ноутбук	1-6
5.	Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)	1-6
6.	Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного навчання (за необхідності)	1-6