

**Силабус курсу
КНИЖКОВА ІЛЮСТРАЦІЯ**

Освітній ступінь – Бакалавр
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Образотворче мистецтво)»

Кількість кредитів – 7

Рік підготовки – 4, семестр – 7-8

Компонент освітньої програми: Вибірковий
Дні занять: згідно розкладу (інформаційний портал ТНПУ ім. В. Гнатюка <http://tnpu.edu.ua/faculty/Instytutmystectw/dyzayn.php>)
Консультації: понеділок 10.55, ауд. 115

Мова викладання: українська

Керівник курсу

к. пед. н., доц. Цідило Ірина Ігорівна

Контактна інформація   iryna.tsidylo@tnpu.edu.ua;

Опис дисципліни

Вивчення дисципліни «Книжкова ілюстрація» має за мету формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок щодо використання технік створення ілюстрацій; методик створення ілюстрацій; стилів створення ілюстрацій; 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; вивчення можливостей і отримання практичних навичок з використання комп'ютерної техніки для створення скетчів; вивчення можливостей і отримання практичних навичок з використання комп'ютерної техніки для створення колажів; вивчення можливостей і отримання практичних навичок з використання комп'ютерної техніки для створення цифрових ілюстрацій.

Основними завданнями, які мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є оволодіння навичками створення ілюстрацій для різних видів друкованих видань, обрання колірної гами видання та створення цифрових ілюстрацій.

Зміст дисципліни «Книжкова ілюстрація» розроблено на основі відповідних положень щодо підготовки фахівців у сфері середньої освіти (Образотворче мистецтво), норм та традицій вищої університетської освіти, а також профілю освітньо-професійної програми.

Навчальний контент

	Тема	Результати навчання
Модуль I. Класичне ілюстрування		
1	Тема 1. Вступ до ілюстрування. Робоче місце ілюстратора. Елементи друкованого видання, що потребують ілюстрацій.	Знати: загальні відомості про ілюстрування, призначення ілюстрацій, поняття про види ілюстрацій, робоче місце ілюстратора; поняття стилю ілюстрування, ознаки стилю в роботах відомих ілюстраторів; жанри в ілюстрації, напрями живопису
2	Тема 2. Інструменти та матеріали для створення ілюстрацій. Техніки створення ілюстрацій за допомогою інструментів та матеріалів.	Знати: інструменти та матеріали для створення ілюстрацій; особливості техніки створення ілюстрацій; допоміжні добавки для покращення властивостей фарби; властивості фарб, інструментів, паперу для технік малювання; особливості пензлів для малювання, їх види та властивості; особливості гумок для стирання, їх види та властивості; нестандартні техніки ілюстрування.
Модуль II. Ілюстрування з використанням програмного забезпечення		

3	Тема 3. Аналіз стилів відомих ілюстраторів. Розробка власного стилю. Основи малювання (пропорції, світло, тінь). Основи скетчинга. Колір в ілюстрації (робота з колірним кругом, колір світла і тіні).	Знати: розробка власного стилю; властивості кольору в ілюстрації; основні аспекти створення колірної гами для ілюстрації; способи створення паперового та цифрового скетчу (особливості створення, переваги, недоліки).
4	Тема 4. Огляд програмних засобів та технічних інструментів для створення ілюстрацій	Знати: програмні засоби для створення растрових ілюстрацій; програмні засоби для створення векторних ілюстрацій; апаратні засоби для створення та обробки ілюстрації.
5	Тема 5. Комікс. Створення персонажів для друкованих та електронних видань (статичних та анімованих).	Знати: поняття комікс та особливості створення персонажів для друкованих та електронних видань (статичних та анімованих), техніки створення коміксу; фан-арт у коміксах; концепт-арт як складова процесу створення коміксу.
6	Тема 6. Техніки малювання у растрових та векторних редакторах. Використання фільтрів та плагінів для створення візуальних ефектів.	Знати: техніки створення ілюстрацій у растрових редакторах; техніки створення ілюстрацій у векторних редакторах; техніки малювання у растрових та векторних редакторах; використання фільтрів та плагінів для створення візуальних ефектів; поєднання растрової та векторної техніки при створенні цифрової ілюстрації.

Формування програмних компетентностей

Індекс в матриці ОП	Програмні компетентності
ЗК 1.	Здатність усвідомлювати власну причетність до традицій і цінностей національної культури, зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку мистецтва, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство.
ЗК 6.	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності.
ЗК 7.	Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
ЗК 8.	Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 12.	Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
СК 5.	Володіння образотворчою грамотою на рівні, необхідному для сприймання, оцінки та створення художнього образу.
СК 9.	Здатність застосовувати художні прийоми і техніки при виконанні творів образотворчого мистецтва.
СК 11.	Здатність застосовувати засоби та закони композиції та кольорознавства в практичній художній діяльності.
СК 12.	Здатність використовувати сучасні інформаційні технології і можливості комп'ютерної графіки у майбутній професійній діяльності вчителя образотворчого мистецтва та при створенні художньої продукції.
ПРН 2.	Знання та володіння критеріями оцінки якості виконуваних робіт.
ПРН 18.	Знання особливостей оформлення зовнішніх та внутрішніх елементів книжкового блоку, класифікацію ілюстрацій, вимоги до архітекτονіки книги.
ПРН 21.	Володіння практичними основами образотворчої грамоти на рівні, необхідному

	для сприймання, оцінки та створення художнього образу, володіння культурою виконання творчої роботи.
ПРН 24.	Уміння методично грамотно застосовувати художні прийоми і техніки образотворчого мистецтва при виконанні навчальних натурних і творчих композицій.
ПРН 27.	Уміння застосовувати закони та теоретичні основи композиції, кольорознавства, рисової геометрії і перспективи в практичній художній діяльності.

Літературні джерела

1. Дубина Н. Д. Оформление научных и технических изданий [Электронный ресурс] Компьюарт. 2001. Режим доступа: [attachment:/ 2/article.htm](#).
2. Иттен И. Искусство цвета; пер. с англ. Л. Монахова. М. : Изд. : Д. Аронов, 2011 р. 220 с.
3. С. Основи композиції видання : посібник. Львів : Світ, 2013. 232 с.
4. Козлова М. М. Редакторская подготовка литературно-художественных изданий : учеб. пособ. для студентов специальности "Издательское дело и редактирование". Ульяновск : УЛГТУ, 2000. 158 с.
5. Лещинский А. А. Основы графики : учеб. пособ. Гродно : ГРГУ, 2003. 194 с.
6. Лыкова И. А. Мы лепили, мы играли. М. : Карапуз-Дидактика, 2005. 81 с.
7. Музика О. Я. Матеріали і техніка олійного живопису : навч. посіб. Умань : ВПЦ "Візаві", 2013. 114 с.
8. Незнайкин А. Н. Иллюстрирование рекламы. М. : Эксмо, 2004. 309 с.
9. Н. З. Технология редакционно-издательского процесса. М. : Логос, 2008. 158 с.
10. Скрылина С. А. Цветовая коррекция в Adobe Photoshop .КомпьюАрт. 2011, № 12. С. 25–28.
11. Твердохлібова Я. М. Методика художньо-графічної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва: автореферат ... канд. пед. наук. К., 2018. 16 с.
12. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотипне. К.: Наша культура і наука, 2006. 560с.
13. Харт Кристофер. Как нарисовать персонажей комиксов. М. : Изд. "Попурри", 2001. 144 с.
14. Шевнюк О. Л. Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах: навч. посіб. К., Освіта України, 2017. 311 с.
15. Шевченко В. Художньо-технічне редагування : підруч. К.: ПАЛИВОДА А. В., 2010. 516с.

Політика оцінювання

- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування, пошуку інформації, необхідної для виконання практичного завдання (наприклад, користування он-лайн бібліотекою).
- Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:

Екзамен

Модуль 1		Сума (Екзамен)
7 семестр		
ЗМ1 (max)		
T1	T2	
50	50	100

Залік				
Модуль 2				Сума (Залік)
8 семестр				
ЗМ2 (max 30)				
T3	T4	T5	T6	
20	20	30	30	100

До Силабусу також готуються матеріали навчально-методичного комплексу:

- 1) Навчальний контент (розширений план лекцій).
- 2) Тематика та зміст практичних та лабораторних робіт.
- 3) Завдання для підсумкового контролю (залікові питання).