

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»**

Навчально-науковий інститут мистецтв

Кафедра дизайну і теорії мистецтва

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дизайн книги та ілюстрація

Освітня програма: Графічний дизайн

Спеціальність: 022 Дизайн

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 02 вересня 2019 р.

м. Івано-Франківськ - 2019

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Анотація до курсу
3. Мета та цілі курсу
4. Результати навчання (компетентності)
5. Організація навчання курсу
6. Система оцінювання курсу
7. Політика курсу
8. Рекомендована література

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	Дизайн книги та ілюстрація
Викладач (-и)	Бейлах Оксана Дмитрівна
Контактний телефон викладача	+80342523429
E-mail викладача	oksana.beilakh@pnu.edu.ua
Формат дисципліни	стаціонар, заочна форма
Обсяг дисципліни	180 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання	
Консультації	Консультація до самостійної роботи проводиться на практичних заняттях та дистанційному навчанні також (за потреби) онлайн у меседжерах, емейлом у межах робочого часу викладача.
2. Анотація до курсу	
<p>Навчальна дисципліна «Дизайн книги та ілюстрація» висвітлює теми лекційного та практичного курсу, що розрахована на три семестри (VI, VII, VIII). Теоретичний курс охоплює вивчення основних напрямків розвитку книжкової продукції, специфіку щодо формотворення та матеріалів, актуальні проблеми дизайну сучасного палітурного мистецтва книжкових видань. Основним акцентом навчального курсу є практичні завдання створення різновидів книг та типів палітурок, зокрема їх конструктивний, композиційний та художньо-технічний зв'язок, також створення ілюстрації як синтез образного розкриття літературного тексту.</p> <p>Теоретичні та практичні блоки складені відповідно до програм напрямку «Дизайн», спеціалізації «графічного дизайну» з максимальним узгодженням інших дисциплін навчального плану, що сприяє ефективному застосуванню при виконанні навчальних робіт та професійній діяльності.</p>	
3. Мета та цілі курсу	
<p>Ознайомити студентів з основними етапами виникнення і розвитком книжкової продукції та технології проектування різних типів друкованих видань. Навчити творчо підходити до самостійного вирішення навчальних завдань, як на індивідуальному рівні так в процесі колективної діяльності, сформувати студентам усвідомлення соціальної значущості діяльності дизайнера графічної продукції, відповідальне і цінне ставлення до предмета та об'єкта проектної діяльності в зазначеному аспекті. Для ефективного засвоєння теорії в межах курсу передбачені практичні заняття та самостійна робота. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: специфіку розробки книги, їх вимоги до конструкції, тонально-кольорової архітектоніки зовнішніх і внутрішніх елементів та відповідних поліграфічних матеріалів. Вміти створювати різні типи конструкцій книжкової продукції, визначати належний формат, тип, шрифт, стилістику, кольорове рішення, будову модульної сітки та загальний макет видання, щодо змісту і цільового призначення книжкових видань.</p>	
4. Результати навчання (компетентності)	
<p>Інтегральні компетентності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здатність адаптуватися до соціально-професійних змін, опановувати різноманітні види діяльності у сфері графічного дизайну; - здатність до системного мислення, моніторингу та аналізу новітніх технологій і сучасних процесів у напрямку графічного дизайну. <p>Загальні компетентності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; - здатність індивідуальної стратегії проектів з урахуванням попиту ринку, функціональних технічних, технологічних, екологічних вимог та естетичних цінностей суспільства; - здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; - здатність працювати в команді; 	

- готовність демонструвати шанобливе ставлення до історичного спадку і культурних традицій для формування авторських концепцій графічного дизайну українського національного стилю.

Професійні компетенції:

- здатність володіння фаховою термінологією та професійною лексикою, інноваційними освітніми технологіями, медіаресурсами, тощо;
- здатність розуміти специфіку книжкової продукції та використовувати дані знання дизайн-розробок в генеруванні нових ідей і подальшому зростанню фахової майстерності;
- здатність практичних навиків щодо створення базових конструкцій книжкової та сувенірної продукції.
- здатність продемонструвати експериментальні навики та вміння у дизайн-розробках книжкової продукції.

5. Організація навчання курсу

Обсяг курсу

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	8
семінарські заняття / практичні / лабораторні	60
самостійна робота	112

Ознаки курсу

Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / вибірковий
6,7,8	графічний дизайн	3,4	вибірковий

Тематика курсу

Тема, план	Форма заняття	Література	Завдання годин	Вага оцінки	Термін виконання
6 семестр Тема 1. Дизайн книги. План. 1.1. Історія виникнення і розвиток палітурного мистецтва. 1.2. Тенденції науково-технічного прогресу поліграфічної продукції та палітурного мистецтва. 1.3. Інноваційні форми конструктивної-художньої виразності книжкових видань.	лекція самостійна	3,5,11,13,15 зі списку рекомендованої літератури	2 год. 4 год.	10 балів	згідно за розкладом лютий
Тема 2. Композиційно-образна та конструктивна єдність елементів книжкових видань. План. 2.1. Процес пошуку форми. Конструктивний, композиційний та художньо-зв'язок формотворення. 2.2. Види конструкцій, способи виготовлення та з'єднання,	лекція практична самостійна	1,2,5,11,15 зі списку рекомендованої літератури	2 год. 8 год. 12 год.	30 балів	березень-квітень

типи фальцювання книжкових видань. 2.3. Практична робота. (виконати фальцювання).					
Тема 3. Виконання оригінал-макету палітурної продукції. План. 3.1. Моделювання об'ємно-просторової форми. Макет, верстка. 3.2. Розробка композиції зовнішнього оформлення. 3.3. Практична робота (виконати буклет, книжка-гармошка).	практична самостійна	2,6,13,24 зі списку рекомендованої літератури	20 год. 22 год.	60 балів	квітень- травень
7 семестр Тема 1. Типи книг. План. 4.1. Книжковий блок. Зовнішні та внутрішні елементи конструкції книги. 4.2. Конструкції форзаців. 4.3. Практична робота. (виконати форзац накидний, приклесний, прошивний, пришивний).	лекції практичні самостійна	13,18,24 зі списку рекомендованої літератури	2 год. 4 год. 6 год.	10 балів	згідно за розкладом вересень
Тема 2. Обкладинка, палітурка, суперобкладинка. 2.1. Палітурна кришка. Конструкції та типи обкладинок. Матеріали та інструмент. 2.2. Практична робота (конструкції палітурок та обкладинок)	практична самостійна	4,11,13,24 зі списку рекомендованої літератури	4 год. 8 год.	10 балів	вересень
Тема 3. Дизайн дитячої книги. План. 3.1. Типологія дитячих книжок за дидактичним, сенсорним, логічним, конструкторським та комунікативним типами. 3.2. Види форматів дитячих видань, друкований, електронний та альтернативний спосіб представлення інформації.	лекція самостійна	2,7,9,10,22,23 зі списку рекомендованої літератури	1 год. 2 год.	5 балів	жовтень
Тема 4. Виконання оригінал-макету дитячої книги. План. 4.1. Моделювання об'ємно-просторової форми. Макет, верстка.	практична самостійна	2,7,9,10,22,23 зі списку рекомендованої літератури	10 год. 12 год.	20 балів	жовтень листопад

4.2. Розробка композиції зовнішнього оформлення. Матеріали та інструмент. 4.3. Практична робота (виконати дизайн-форму сенсорного типу, м'яка книжка-іграшка).					
Тема 5. Дизайн дитячої друкованої продукції. Ілюстрація. План. 5.1. Творчі підходи до створення дитячої продукції. Об'ємно-просторова форма, макет, верстка. 5.2. Розробка композиції зовнішнього та внутрішнього оформлення. Ілюстрація. Матеріали та інструмент. 5.3. Практична робота (виконати дизайн-форму комунікативного типу книжка-панорама або книга-тунель) .	лекція практична самостійна	2,7,9,10,22,23 зі списку рекомендованої літератури	1 год. 12 год. 14 год.	25 балів	листопад-грудень
7 семестр Тема. 1. Дизайн подарункової продукції. План. 1.1. Історія виникнення і розвиток подарункової продукції. Види подарункової продукції (книга, альбом, папка). 1.2. Дизайн сучасної подарункової продукції. Інноваційні форми конструктивно-художньої виразності подарункових видань.	лекція самостійна	2,7,9,10,22,23 зі списку рекомендованої літератури	1 год. 4 год.	10 балів	згідно за розкладом лютий
Тема. 2. Конструктивна єдність елементів подарункової продукції (книга, альбом, папка). План. 2.1.Процес пошуку форми. Види конструкцій, способи виготовлення та з'єднання подарункової продукції. 2.Практична робота (виконати оригінал-макет подарункового альбому).	лекція практична самостійна	2,7,9,10,22,23 зі списку рекомендованої літератури	1 год 8 год. 12 год.	30 балів	лютий березень
Тема 3. Творче моделювання об'ємно-просторової форми подарункової продукції.	практична самостійна	13,18,24	10 год. 14 год.	30 балів	квітень- травень

План. 3.1. Об'ємно-просторова форма, макет (футляр, коробка, папка). 3.2. Розробка композиції зовнішнього оформлення. Матеріали та інструмент. 3.3. Практична робота (виконати футляр, коробка чи папку до подарункового альбому).		зі списку рекомендованої літератури		
---	--	-------------------------------------	--	--

6. Система оцінювання курсу

Загальна система оцінювання курсу.

Система оцінювання курсу відбувається згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень студентів, що регламентовані в університеті. Впродовж кожного семестру студент отримує максимальну кількість – 100 балів, зокрема в шостому семестрі загальну залікову оцінку утворює сума балів за виконання практичних та самостійних завдань (100). У сьомому і восьмому семестрах загальну оцінку студент отримує за виконання практичних та самостійних завдань (70) та складання екзамену (30).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
80 – 89	B	добре	
70 – 79	C		
60 – 69	D		
50 – 59	E	задовільно	
26 – 49	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-25	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Вимоги до письмової роботи	-
Семінарські заняття	-
Умови допуску до підсумкового контролю	наявність практичних та самостійних домашніх робіт

7. Політика курсу

При виставленні рейтингового підсумкового балу враховується відвідування та активність студента на заняттях, також креативність ідей та вчасне виконання роботи щодо вказаних термінів за планом. При виконанні навчальних завдань студенти мають показати здатність до самостійного їх виконання демонструючи результати навчання прописаних вище у компетенціях курсу, також у навчальних ситуаціях мають діяти із позицій академічної добroчесності та професійної етики.

8. Рекомендована література

1. Адамов Е.Б. Проектирование книги / Е.Б. Адамов // Книговедение. – 1989. - №
 2. Анцитис В.О. О художественном проектировании книги и книжках-картинах / В.О. Анцитис. – Рига: Лиесма, 1968. – 382с.
 3. Баг Ю. Книжный дизайн Украины / Ю. Баг. – Киев: Искусство, 1992. – 280с.
 1. .Валуенко Б.В. Архітектура книги / Б.В. Валуенко. – К.: Мистецтво, 1975. – 212с.
 2. Водчиц С. Эстетика пропорций в дизайне. Система книжных пропорций / С. Водчиц. – М. :Техносфера, 2005. – 416 с.
 3. Гальперина Э.О. О художественном оформлении и конструировании книг / Э.О. Гальперина. – М.: Литература, 1998. – 262с.
 4. Ганкина Е. Художник в современной детской книге / Е. Ганкина. – М.: Сов. Художник, 1977. – 216с.
 5. Герчук Ю.Я. Об искусстве книги / Ю.Я. Герчук. – М.: Знание, 1977. – 48 с.
 6. Городенко Л. М. Інтерактивна книга / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. – 2010. – № 12. – С. 16–19.
 7. Єфімова М.П. Дизайн дитячої книги України: аспекти структури / М. П. Єфімова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Мистецтвознавство. - 2017. - Вип. 24. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrkm_2017_24_41
 8. Заварова А.В. Десять принципов проектирования книги / А.В. Заварова // Искусство книги. – 1987. - № 3. – С. 52-59.
 9. Книга как художественный предмет / Адамов Е.Б., Быкова В.Я., Жихарев И.С., Серебряков А.Ф. – М.: Книга, 1975. – ч. 2. – 208с.
 10. Мазок Н.Н. Переплести книгу может каждый / Москва "Книга". 1980
 11. Мануилов Г.М. Проблемы и поиски нового в дизайне изданий / Г.М. Мануилов // Полиграфия. – 1999. - № 7. – С. 39-41.
 12. Немировский Е., Горбачевский Б. Художественное проектирование книги / Е. Немировский, Б. Горбачевский. – М.: Искусство, 1987. – 120с.
 13. Овдієнко О.П. Книжкове мистецтво в Україні / О.П. Овдієнко. – Л.: Вища школа. – 1974. – 64с.
 14. Огар Е. Дитяча книга : проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /Е. Огар. – Л. : Аз-Арт, 2002. – 160 с.
 15. Основи дизайну /Вдовиченко, Божко, Сімонік, Шведова, Вдовиченко, Томенко/ Навчальний підручник Видавництво «Педагогічна думка» - Київ, 2009 – 303с.
 16. Попова Д. М. Детская книжка-игрушка как развивающая дизайн-форма : автореф. дис. канд. искусств. : 17.00. 06 / Д. М. Попова. – М., 2013. – 20 с.
 17. Рывчин В.И. О конструировании школьного учебника / В.И. Рывчин // Издательское дело. – 1980. - № 8 (14) – С. 18-20.
- Інформаційні ресурси**
18. Интерактивная книга [Электронный ресурс] // Википедии. – Режим доступа : <http://www.ru.wikipedia.org>
 19. Книга тунель [Електронний ресурс] – Режим доступа : <http://www.popularkinetics.com>
 20. Ярема С.М. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «видавнича справа та редактування» Українська академія друкарства,- Київ- 2003. [Електронний ресурс] – Режим доступа : <https://studfile.net/preview/6329488/>

Викладач Зоряна Бейлах О.Д.