

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНІКА**

**Факультет/інститут
Навчально науковий інститут мистецтв**

Кафедра дизайну і теорії мистецтва

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дизайн книги та ілюстрація

Рівень вищої освіти – (перший (бакалаврський))

Освітня програма Графічний дизайн

Спеціалізація Графічний дизайн

Спеціальність 022 Дизайн

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Затверджено на засіданні кафедри
Протокол №7 від “16” січня 2024 р.

м. Івано-Франківськ – 2024 р.

1. Загальна інформація

Назва дисципліни	<u>Дизайн книги та ілюстрація</u>
Викладач (і)	Дундяк Ірина Миколаївна
Контактний телефон викладача	+38 (0342) 52 34 29
E-mail викладача	iryna.dundiak@pnu.edu.ua
Формат дисципліни	Очний/заочний
Обсяг дисципліни	___6__ кредити ЄКТС, 180год.
Посилання на сайт дистанційного навчання	https://d-learn.pnu.edu.ua/
Консультації	Консультація до екзамену 1 год. проводиться перед екзаменом згідно розкладу. Консультації до самостійної роботи проводиться на практичних заняттях, з приводу деталей оформлення ескізів (за потреби) онлайн у меседжерах, емейлом у межах робочого часу викладача.

2. Анотація до навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни є художньо-технічні особливості створення різноманітних видів ілюстрацій до книг та їх художньо-технічне оформлення. Попри активний розвиток цифрових форматів видань паперові тиражі книг все ж зберігають своє призначення та своїх прихильників. Тому цей навчальний курс покликаний удосконалити науково-практичний підхід до розв'язання проблем проектування різних видів книжкової продукції.

Практичні завдання курсу покликані сформуванню науково-практичний підхід до розв'язання проблем проектування, верстки та ілюстрації різного характеру книжкових видань та виявити творчі схильності студентів до ілюстрування книг.

З метою успішного виконання проектів студентами основні теми і найбільш важлива інформація викладається на лекціях й проробляється на практичних заняттях з впровадження інтерактивних методів навчання (робота в малих групах, ситуативне моделювання, опрацювання дискусійних питань, стратегій).

3. Мета та цілі навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є інтенсивний практикум, що дозволяє засвоїти студентами основні теоретичні положення створення різних видів ілюстрацій для книг, вміння проектувати оригінал-макети різних видів книг тощо.

Основними цілями вивчення дисципліни є розв'язання особливостей ілюстрування та

дизайну різних видів книг на індивідуально розроблених завданнях, які дають можливість створити утилітарно оправдані макети книг з ілюстраціями, що мають функціональну, конструктивну і естетичну цінність. Під час навчання студентам створюється атмосфера та умови максимально подібні до справжньої праці з клієнтами у видавництвах з урахуванням принципу доброчесності.

4. Програмні компетентності та результати навчання

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при створенні ілюстрацій та оригінал-макетів для дитячих видань різних вікових груп. Здатність вирішувати завдання по систематизації, структуруванні та художньо-графічній інтерпретації даних з різних галузей суспільної діяльності для інографіки в поліграфії.

ЗК

1. Знання та розуміння предметної області графічного дизайну та розуміння професійної діяльності.
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку дизайну чи просто предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя

СК

2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.
3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів графічного дизайну.
4. Здатність застосовувати навички проектно-графіки у професійній діяльності.
6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

ПРН

1. Застосовувати набуті знання і розуміння області графічного дизайну та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.
3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію, методiku і технології графічного дизайну, фахову термінологію за професійним спрямуванням, основи наукових досліджень.
4. Визначати мету, завдання та етапи проектування.
5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.
8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси і кошторис в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.
9. Створювати об'єкти графічного дизайну візуально-графічними засобами проектно-графічного моделювання.
10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів графічного дизайну в комунікативному просторі.

11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів графічного дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів графічного дизайну у професійній діяльності.
13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів графічного дизайну, враховувати регіональні особливості народного мистецтва у мистецьких практиках.
16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності графічного дизайнера.
18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.
19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері графічного дизайну.

5. Організація навчання

Обсяг навчальної дисципліни	
Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	8
семінарські заняття / практичні / лабораторні	58
самостійна робота	114

Ознаки навчальної дисципліни			
Семестр	Спеціальність	Курс (рік навчання)	Нормативний / вибірковий
6, 7, 8	Графічний дизайн	3,4	вибіркова

Тематика навчальної дисципліни	
Тема	кількість год.

	лекції	заняття	сам. роб
Тема 1. Наукова, науково-популярна ілюстрація. Види ілюстрації.	2	13	20
Тема 2. Інфографіка в книгах.	2	10	30
Тема 3. Ілюстрація до віршів.	2	18	20
Тема 4. Верстка віршів. Макет книги віршів.		10	20
Тема 5. Ілюстрації до художніх творів	2	4	14
Тема 6. Верстка художніх книг. Макет художньої книги.		3	10
ЗАГ.:	8	58	114

6. Система оцінювання навчальної дисципліни

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни	<p>Оцінка за семестр, у зв'язку з практичним направленням курсу, виставляється сумою балів за практичні завдання, виконані в повному обсязі. Кожне завдання має свою суму балів.</p> <p>За невчасно здані завдання (відповідно до дедлайнів для кожного завдання) знімається до 4 балів з кожного завдання.</p> <p>Оригінал-макети завдань роздруковані виставляються на огляд.</p> <p>Сума балів за всі семестрові завдання 100 балів.</p> <p>Основними критеріями оцінювання завдань є доцільність стратегії та стилістики художнього оформлення елементів книги, вміння створювати гармонійні, композиційно виважені, образні та стилістично оригінальні ілюстрації відповідно до поставленого завдання, враховується якість макетування завдань.</p>
Вимоги до письмових робіт	
Семінарські заняття	
Умови допуску до підсумкового контролю	Наявність виконаних 90 % практичних завдань за семестр.
Підсумковий контроль	Підсумкова форма контролю проводиться у вигляді огляду всіх практичних робіт з обговоренням та залученням викладачів кафедри (вказуються помилки, наголошується на вдалих рішеннях тощо) за присутності студентів.

7. Політика навчальної дисципліни

Письмові роботи: не передбачені програмою.

Академічна доброчесність: індивідуальні практичні завдання виконуються з урахуванням принципу доброчесності. Не допускається використання чужої інтелектуальної власності, відслідковується викладачем візуальний плагіат під час виконання завдань. Якщо такі випадки фіксуються - таке завдання не зараховується. Повторний випадок плагіату з цим самим здобувачем обговорюється на засідання кафедри.

Відвідування всіх занять є обов'язковим (за виключенням індивідуального графіку та задокументованих поважних причин). Відсутність без поважних причин на більше ніж 40% практичних занять дає право викладачу знімати 10 балів від загальної суми балів набраної студентом за семестр або давати додаткові завдання.

Неформальна освіта: передбачена та регулюється положеннями університету. В разі вивчення студентом подібної тематики з курсу під час неформальної освіти, можливе перезарахування завдань, за умови наявності підтверджуючих документів та відповідного портфоліо.

8. Рекомендована література

Анцицис В.О. О художественном проектировании книги и книжках-картинках . Рига: Лиесма. 1968. 382с.

Вайт Алекс В. Основи графічного дизайну. Третє видання. К., Arthuss. 2023. 232 с.

Валуєнко Б. Архітектура книги. Київ : Мистецтво. 1976. 211 с.

Геллер Стівен, Кваст Сеймур. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К., Arthuss. 2019. 296 с.

Городенко Л. М. Інтерактивна книга / Л. М. Городенко // Інформаційне суспільство. – 2010. – № 12. – С. 16–19.

ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення.

Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. Львів : Вид-во Львівського ун-ту. 1971. 312 с. : іл.

Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Л.: Світ. 2002. 268 с.

Ілюстрація . URL:

<https://ube.nlu.org.ua/article/%D0%86%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> (дата

звернення 27.09.2023)

Ілюстрація як вид графіки. URL:

https://studbooks.net/1027961/kulturologiya/illyustratsiya_grafiki (дата

звернення 25.03.2022)

[Кадоркіна Ю. О. Сучасна українська книжкова ілюстрація. Оформлення прози та віршованих збірок. Молодий вчений. 2018. № 12\(1\). С. 19–22.](#)

Лагутенко О. Українська графіка першої третини XX століття. Київ : Грані-Т. 2006. 240 с. : іл.

Логвин Г. Н. З глибин. Давня книжкова мініатюра XI–XVIII ст. Київ : Дніпро. 1974. 106 с.

Овдієнко О.П. Книжкове мистецтво в Україні. Львів: Вища школа. 1974. 64с.

Овчінніков В. Історія книги: Становлення сучасного книгодрукарського мистецтва : навч. посіб. для студ., які навчаються за спец. «Образотворче мистецтво». Львів : Вид-во Укр акад. друкарства. 2010. 356 с. : іл.

Пушкар О. І. Ілюстрування : навч. посібн. для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" / О. І Пушкар, Т. Ю. Андрющенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 128 с.

Сава В. І. Основи техніки творення книги: Навч. посіб. Л.: Каменяр, 2000. – 136 с.
Удріс-Бородавко Наталя. Графічний дизайн з українським обличчям. К., Arthuss. 2023.
206 с.
Шевченко В. Ф. Художньо-технічне оформлення видань різних видів.
<http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1815>

Дундяк Ірина Миколаївна,
доктор мистецтвознавства, професор,
професор кафедри дизайну і теорії мистецтва