

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-методичної
та навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ

_____ 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІЛЮСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕКЛАМІ

для студентів

спеціальності

022 Дизайн

освітньо-професійної програми

Графічний дизайн

освітньо-професійного ступеня

фаховий молодший бакалавр

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти
Програма № 13.21
О. Жильцов
(підпис) (прізвище, ініціали)
« _____ » 20 22 р.

Київ-2023

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»

Циклова комісія образотворчого мистецтва і дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Професор з науково-методичної
та навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ
_____ 2023 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІЛЮСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТІ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕКЛАМІ

для студентів

спеціальності	022 Дизайн
освітньо-професійної програми	Графічний дизайн
освітньо-професійного ступеня	фаховий молодший бакалавр

Київ - 2023

Розробник: Андрій Андрійович Мазов, викладач циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Андрій Андрійович Мазов

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії образотворчого мистецтва і дизайну

Протокол від 07 грудня 2022 р. № 5

Голова циклової комісії Олена КАЗІМІРЕНКО

Робочу програму перевірено

« ___ » _____ 2023 р.

Заступник директора

з навчально-методичної роботи Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Заступник директора з навчальної роботи

 Яніна КАРЛІНСЬКА

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. (_____), « ___ » _____ 20__ р. протокол № __

на 20__/20__ н.р. (_____), « ___ » _____ 20__ р., протокол № __

на 20__/20__ н.р. (_____), « ___ » _____ 20__ р., протокол № __

на 20__/20__ н.р. (_____), « ___ » _____ 20__ р., протокол № __

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни	
Вид дисциплін	вибіркова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів/годин	3/90	
Курс	3	
Семестр	6	7
Кількість змістових модулів з розділом:	2	
Обсяг кредитів	2,5	0,5
Обсяг годин, в тому числі:	75	15
Аудиторні	36	6
Модульний контроль	4	2
Семестровий контроль	-	
Самостійна робота	35	7
Форма семестрового контролю	залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Ознайомити студентів з історією розвитку ілюстрації, провідними майстрами, графічними матеріалами й техніками виконання зображень; сформувати навички створення ілюстративного матеріалу для подальшого використання в інтернеті, поліграфії та рекламі.

Завдання навчальної дисципліни:

надати теоретичні знання з історії розвитку ілюстрації;

ознайомити студентів зі стадіями й особливостями виконання цифрової ілюстрації;

отримання студентами навичок створювати цифрові ілюстрації з особливостями застосування традиційних і новаторських технологій роботи;

отримання студентами навичок виконання композиції різними засобами комп'ютерної графіки.

Дисципліна «Ілюстрація в інтернеті, поліграфії та рекламі», як вибіркова компонента освітньої програми, забезпечує оволодіння студентами загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними предметних результатів навчання за відповідною освітньо-професійною програмою:

Номер в освітній програмі	Зміст компетентності	Номер теми, що розкриває зміст компетентності
<i>Загальні компетентності</i>		
ЗК-6	Готовність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп'ютерних технологій для розв'язання комунікативних задач у професійній діяльності	1-4
ЗК-7	Спроможність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у процесі професійної діяльності; працювати в команді	1-4
ЗК-8	Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури поведінки на основі загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів професійної етики	1-4
<i>Фахові компетентності</i>		
ФК-2	Уміння синтезувати набуті знання з історії та теорії дизайну в майбутню професійну діяльність	2, 3
ФК-3	Застосування знань з композиції та кольорознавства в процесі розв'язання професійних задач в галузі графічного дизайну	2-4
ФК-4	Застосування знань з пластичної анатомії в процесі зображення людини як в навчанні, так і в професійній діяльності	2, 3
ФК-9	Володіння базовими знаннями та техніками з композиційної організації форми об'єктів дизайну	2-4

ФК-13	Уміння стилізувати живі та неживі об'єкти у відповідності до проєкту графічного дизайну	2-4
ФК-17	Використання у практичній діяльності світового та вітчизняного досвіду шрифтового мистецтва, методів та авторських прийомів провідних художників-графіків дизайнерів шрифту	2-4
<i>Предметні компетентності</i>		
	Здатність створювати художній образ використовуючи графічний планшет	2-4
	Здатність обирати графічні редактори та техніки виконання композиції у відповідності до професійної задачі	2-4
	Здатність виконувати скетчі засобами цифрової графіки	2
	Здатність створювати авторські творчі роботи, тематичні й образно-асоціативні композиції	3, 4

3. Результати навчання за дисципліною

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент:

виявляє готовність до фахової діяльності в галузі графічного дизайну (ПРН-1 ОПП);

демонструє здатність до самостійної розробки та реалізації авторських проєктів у галузі графічного дизайну (ПРН-2 ОПП);

усвідомлює відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечення виконання завдання на високому професійному рівні (ПРН-3 ОПП);

демонструє спроможність аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проєктних вирішень (ПРН-5 ОПП);

володіє базовими знаннями та методами організації проєктно-графічного середовища, характеристиками матеріалів та інструментів, а також особливостями різних графічних засобів (ПРН-9 ОПП);

орієнтується в розмаїтті сучасних програмних та апаратних засобів, використовувати знання і навички роботи з фаховим комп'ютерним забезпеченням (ПРН-13 ОПП);

створює художній образ використовуючи можливості графічного планшету;
 обирає графічні редактори та техніки виконання композиції у відповідності до професійної задачі;
 виконує скетчі засобами цифрової графіки;
 створює авторські творчі роботи, тематичні й образно-асоціативні композиції.

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план

№ п/п	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин			
		Разом	Лекції	Практичні	Самостійна робота
Змістовий модуль 1. Ілюстрація в інтернеті, поліграфії та рекламі					
1.	Історія розвитку ілюстрації. Функції та ролі	2	2		
2.	Скетчинг в ілюстрації	36	2	14	20
3.	Книжкова ілюстрація	33	2	16	15
	Модульний контроль	4			
	Разом за модуль	75	6	30	35
Змістовий модуль 2. Портфоліо ілюстратора					
4.	Портфоліо ілюстратора	13	2	4	7
	Модульний контроль	2			
	Разом за модуль	15	2	4	7
	Разом за навчальним планом	90	8	38	42

*з врахуванням МКР - 6 год.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Ілюстрація в інтернеті, поліграфії та рекламі

Тема 1. Історія розвитку ілюстрації. Функції та ролі

Лекція 1. Ілюстрація як інструмент комунікації, її функції та роль. Контекст сучасної ілюстрації (2 год.).

Ключові слова: ілюстрація, комунікація, композиція, комп'ютерна графіка, векторна та растрова графіка, скетч, композиція [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Тема 2. Скетчинг в ілюстрації

Лекція 2. Аналітичне копіювання та його особливості (2 год.). Робота з референсами. Скетчинг в роботі художника-ілюстратора. Методи й техніки генерації ідей. Візуальна метафора в ілюстрації.

Ключові слова: аналітичне копіювання, ілюстрація, референс, скетчинг, ідея, візуальна метафора, композиція [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Практична робота 1. Виконати серію ілюстрацій на основі аналітичного копіювання сталого візуального матеріалу (6 год.)

Практична робота 2. Робота з простором. Створити багатофігурну композицію (8 год.)

Тема 3. Книжкова ілюстрація

Лекція 3. Історія розвитку книжкової ілюстрації: персоналії та техніки (2 год.). Метафора, алегорія та гіпербола - основні інструменти ілюстратора. Історія в ілюстрації. Особливості створення коміксів. Структура книги. Художній образ персонажа. Підготовка ілюстрації до друку.

Ключові слова: графіка, книжкова ілюстрація, шрифтова композиція, книга, обкладинка, комікс, художній образ, персонаж [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Практична робота 3. Створити обкладинку до літературного твору (8 год.)

Практична робота 4. Створити серію образів персонажу до твору української літератури (8 год.)

Змістовий модуль 2. Портфоліо ілюстратора

Тема 4. Портфоліо ілюстратора

Лекція 3. Розміщення цифрових ілюстрацій на онлайн-ресурсах (2 год.).

Робота з рекламними агенціями. Фриланс. Ключові позиції портфоліо ілюстратора. Авторське право.

Ключові слова: онлайн-ресурс, презентація, агенція, реклама, фриланс, портфоліо, авторське право [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Практична робота 5. Створити портфоліо власних робіт. Розмістити його на онлайн-ресурсах (4 год.)

6. Контроль навчальних досягнень

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Модуль 1.

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
1.	Відвідування лекцій.	1	6	6
2.	Відвідування практичних занять	1	30	30
3.	Робота на практичному занятті	10	4	40
4.	Виконання завдань для самостійної роботи	5	3	15
5.	Виконання модульної роботи	25	1	25
Максимальна кількість балів				116
Розрахунок коефіцієнта				1,16

Модуль 2.

№ п/п	Вид діяльності	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 2	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
1.	Відвідування лекцій.	1	1	1
2.	Відвідування практичних занять	1	4	4
3.	Робота на практичному занятті	10	1	10
4.	Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5
5.	Виконання модульної роботи	25	1	25
Максимальна кількість балів				45
Розрахунок коефіцієнта за 1,2 модуль				1,61

Критерії оцінювання виконання практичних

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
10	Відмінний рівень виконання завдань/відповідь повна, вичерпна й достатньо обґрунтована з, можливими, незначними недоліками
9	Достатньо високий рівень виконання завдань/відповідь без суттєвих (грубих) помилок, але не містить повних обґрунтувань
8	В цілому добрий рівень виконання завдань/відповідь містить незначну кількість несуттєвих помилок
7	Посередній рівень виконання завдань/відповідь містить значну кількість недоліків та/або незначну кількість помилок
5-6	Мінімально допустимий рівень виконання завдань, містить недоліки та помилки/відповідь неповна, що характеризується-недостатньою обґрунтованістю, фрагментарністю, наявністю недоліків та помилок
3-4	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у формальному запам'ятванні деяких понять і фактів, без належного їх розуміння, нездатності застосувати такі знання при вирішенні завдань
1-2	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у неспроможності відтворити означення базових понять, положень, невмінні їх застосувати або виконання завданя/відповідь розпочата чи взагалі відсутня.

6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

Змістовий модуль 1. Ілюстрація в інтернеті, поліграфії та рекламі

1. Виконання растрової ілюстрації з використанням графічного планшету
2. Емоційний образ персонажу
3. Виконання ілюстрації засобами векторної графіки

Змістовий модуль 2. Портфоліо ілюстратора

4. Створення художньо-творчої композиції з гіперболізованими якостями персонажа

Критерії оцінювання виконання самостійних робіт

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
5	Відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
4	В цілому добрий рівень виконання, містить незначну кількість несуттєвих помилок
3	Посередній рівень знань, виконання містить значну кількість недоліків
2	Мінімально допустимий рівень виконання

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Підсумковий модульний контроль проводиться у формі захисту виконаних робіт впродовж 2-х семестрів перед аудиторією.

Критерії оцінювання виконання модульних контрольних робіт

Критерії оцінювання за 25 бальною шкалою

Розробляється викладачем в залежності від фактичного навчального матеріалу та з врахуванням «Критеріїв оцінювання виконання практичних, лабораторних робіт та відповіді на семінарському занятті»

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

7 семестр передбачає форму семестрового контролю – залік.

Шкала відповідності оцінок

Рейтинго-ва оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок

D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7. Навчально-методична карта дисципліни
«Ілюстрація в інтернеті, поліграфії та рекламі»
6 семестр

Разом: 75 год., лекції – 6 год., практичні заняття – 30 год., модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 35 год.

Модуль	Модуль 1 (6 семестр)					
Назва модуля	Ілюстрація в інтернеті, поліграфії та рекламі					
Теми лекцій	Історія розвитку ілюстрації. Функції та ролі	Аналітичне копіювання та його особливості		Історія розвитку книжкової ілюстрації: персоналії та техніки		
Теми практичних занять		Виконати серію ілюстрацій на основі аналітичного копіювання сталого візуального матеріалу	Робота з простором. Створити багатофігурну композицію.	Створити обкладинку до літературного твору		Створити серію образів персонажу до твору української літератури.
Самостійна робота		Виконання растрової ілюстрації з використанням графічного планшету		Емоційний образ персонажу		Виконання ілюстрації засобами векторної графіки
ПМК	—					

7 семестр

Разом: 15 год., лекції - 2 год., практичні заняття – 4 год., модульний контроль – 2 год., самостійна робота – 7 год.

Модуль	Модуль II (7 семестр)
Назва модуля	Портфоліо ілюстратора
Теми лекцій	Розміщення цифрових ілюстрацій на онлайн-ресурсах
Теми практичних занять	Створити портфоліо власних робіт. Розмістити його на онлайн-ресурсах.
Самостійна робота	Створення художньо-творчої композиції з гіперболізованими якостями персонажа
ПМК	залік

8. Рекомендована література

Базова:

1. Бондар Л. Ілюстрація в Україні. CP Publishing, 2021. 208 с.
2. Леонард Н., Емброуз Г. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження: пер. з англ. Мельник М., Пугач В., Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.
3. Леонард Н., Емброуз Г. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей: пер. з англ. Мельник М., Пугач В., Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.
4. Мілтон Г. Sketch and Finish: The Journey from Here to There. Princeton Architectural Press. Лондон, 2020. 168 с.

Додаткова:

5. Брюханова Г. Комп'ютерні дизайн-технології, Навчальний посібник/ Галина Брюханова, Київ: Центр навчальної літератури, 2019, 180 с;
6. Поліщук А.А. Теорія та практика графіки: навчальний посібник. Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка, 2015.

9. Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України імені В. В. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/> (дата звернення 05.08.2022).
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського URL: www.dnpb.gov.ua/ (дата звернення 04.07.2022).