

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан соціально-гуманітарного факультету

 Оксана ГОМОТЮК

« 29 » _____ 2025р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

 Віктор ОСТРОВЕРХОВ

« 29 » _____ 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

вибіркової дисципліни

з дисципліни «Книжкова ілюстрація»

ступінь вищої освіти – бакалавр

галузь знань – 02 Культура і мистецтво

спеціальність – 022 Дизайн

Спеціалізація: 022.01 Графічний дизайн

освітньо-професійна програма – «Графічний дизайн»

кафедра архітектури та дизайну

Форма навчання	курс	семестр	лекції (год.)	Практичні (год.)	Інд. (год.)	Тренінг (год.)	Самост. Робота Студ. (год.)	Разом (год.)	Залік (сем.)
Денна	2	4	32	14	3	6	95	150	4

Тернопіль-ЗУНУ 2025

Робочу програму склала доцент кафедри архітектури та дизайну, Заслужений майстер народної творчості України **Вербіцька Ірина Орестівна**.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри архітектури та дизайну, протокол № 1 від «26» серпня 2025 р.

В.о. завідувача кафедри архітектури та дизайну, д.архітектури ., професор

Оксана ДЯЧОК

Гарант ОП «Графічний дизайн»
к.пед.н., доц.

Ірина ЦІДИЛО

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КНИЖКОВА ІЛЮСТРАЦІЯ»

1. Опис дисципліни «Книжкова ілюстрація»

Дисципліна “ Книжкова ілюстрація”	Галузь знань, спеціальність, ОПП, СВО	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів – 5	Галузь знань – 02 Культура і мистецтво	Статус дисципліни вибіркова Мова навчання українська
Кількість залікових модулів – 3	Спеціальність – 022 Дизайн Спеціалізація- 022.01 Графічний дизайн	Рік підготовки: <i>Денна – 2</i> Семестр: <i>Денна – 4</i>
Кількість змістових модулів – 2	Освітньо-професійна програма – « Графічний дизайн »	Лекції: <i>Денна – 32 год.</i> Практичні заняття: <i>Денна – 14 год.</i>
Загальна кількість годин – 150	Ступінь вищої освіти – бакалавр	Самостійна робота: <i>Денна – 95 год.</i> Тренінг: – 6 год. Індивідуальна робота : <i>Денна – 3 год.</i>
Тижневих годин – 6 з них аудиторних – 3		Вид підсумкового контролю – <i>залік 4</i>

2. Мета і завдання дисципліни «Книжкова ілюстрація»

2.1 Мета вивчення дисципліни.

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів творчого мислення, заснованого на синтезі фантазії, логіки і розрахунках, надання їм професійної майстерності. Ознайомлення із історією книжкової ілюстрації від витоків до сьогодення, розвитком книжкової ілюстрації на сучасному етапі; досягненнями української книжкової графіки. Формування вмінь і навичок у відображенні реалістичного світу графічними засобами, вміння працювати у різних жанрах графічного мистецтва. Вміння розуміти специфіку графічної мови, що органічно пов'язана з поняттям площини, її художньою пластичною організацією.

2.2. Завдання вивчення дисципліни

1. Ознайомити студентів з принципами та методами комплексного аналізу;
2. Ознайомитись з фаховою літературою, яка надає можливість дослідити історичні етапи розвитку книги та ілюстрації як одного з її компонентів в контексті розвитку культури в цілому;
3. Показати зв'язок розвитку архітектоніки книги, техніки виконання ілюстрацій з основними стилеутворюючими тенденціями та естетичними поглядами різних часів;
4. На реальних прикладах простежити різноманітні творчі методи проектування книг та ілюстративних композицій;
5. Засвоєння графічних прийомів та методів оформлення книги;
6. Формування навичок графічного пошуку;
7. Навчити використовувати знання та вміння здобуті на предметі викладання та на практиці при розробці ілюстрацій;
8. Забезпечити достатній фаховий рівень для творчої діяльності на виробництві, в установах та закладах, що використовують в своїй діяльності графічне ілюстрування.

3. Програма навчальної дисципліни:

Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГИ

Тема 1. Елементи книги. Особливості внутрішнього і зовнішнього оформлення. Історія виникнення та розвитку книжкової ілюстрації.

Ілюстрація найбільш послідовно простежується в мистецтві графіки і тісно пов'язана з історією книги. Входячи до складу книги, газети, журналу, ілюстрація доповнюється декоративними елементами оформлення, які можуть являти образний коментар до тексту.

Ілюстрація в широкому сенсі – пояснення словесної інформації наочними прикладами, кресленнями і зображеннями, а в більш вузькому – галузь мистецтва, пов'язана з образотворчим тлумаченням літературних і наукових текстів.

Тема 2. Завдання, призначення та функції ілюстрацій.

Найважливішими особливостями ілюстрації є її залежність від

літературного тексту і пряма мета – доповнити наочно-зоровими образами оповідання автора.

Ілюстрації допомагають виявити основні ідеї літератора; читач за допомогою графічних зображень може чіткіше уявити собі образи героїв; ілюстрації підвищують емоційний вплив на читача: демонструють приклади предмета, який обговорюють в академічній книзі (типологія); описують покрокові інструкції в технічній документації, а також допомагають читачеві в розумінні емоційності оповіді.

Виділяють три основні функції ілюстрацій у виданнях: інформаційну, емоційно-психологічну та естетичну.

Тема 3. Види ілюстрацій. Властивості інструментів та техніки виконання.

Відповідно до цільових функцій, ілюстрації поділяють на: науково-пізнавальні (мапи, плани, схеми, креслення і т. п.) та художньо-образні (тлумачення літературного твору засобами книжкової графіки).

За графічним засобом зображення ілюстрації можуть бути: штриховими (що виконуються лініями, штрихами, крапками, плямами одного тону); напівтоновими (з різними тоновими переходами від світла до тіні).

За кольором образотворчих елементів ілюстрації діляться на: чорно-білі та кольорові.

Види ілюстрацій також можна розглядати за їх значенням і місцем у книзі, за їх зв'язком з художніми особливостями літературного тексту, за технікою виконання і поліграфічного відтворення.

Ілюстрації за значенням і місцем у книзі і на сторінці можуть бути: ілюстрації на обкладинці або палітурці, заставки, кінцівки, смугові, напівсмугові, оборочні, ілюстрації на полях, фронтиспис.

Види та техніки роботи з тушшю, вугіллям, аквареллю, змішані техніки.

Тема 4. Поняття стилю ілюстрування. Аналіз стилів відомих ілюстраторів.

Стиль – це стійка спільність образотворчих прийомів або виразних засобів, образної системи, яка визначає художню своєрідність конкретного явища мистецтва: художньої епохи, напрямлення, школи, творчості окремого майстра або навіть одного твору.

Вироблення стилю представляє собою не дуже легку творчу задачу та вимагає від художника таланту, майстерності та багато праці.

Число стилів і напрямів величезне. Основною ознакою, за якою твори можна групувати за стилями, є єдиний принцип художнього мислення. Зміна одних способів художнього мислення іншими (чергування типів композицій, прийомів просторових побудов, особливостей колориту) не випадкова – історично мінливе і наше сприйняття мистецтва.

Змістовий модуль 2. ІЛЮСТРУВАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Тема 5. Колір в ілюстрації. Основні аспекти створення колірної гами.

Розуміння того, що таке колір, психологія його сприйняття і механізми впливу на колірні рецептори ока – дуже важливі поняття для правильного застосування кольору на практиці. Тобто розуміння правильного використання кольорів

надасть досить широкі можливості впливу на особистість того, хто сприймає мистецтво.

Властивості кольорів: колірний тон, насиченість, світлота. Правила нанесення тіней.

Тема 6. Створення художнього образу в ілюстраціях засобами візуалізації: стилізація, формалізація, трансформація.

Декоративна трансформація природних форм за допомогою різних прийомів та підпорядкування всіх ілюстрацій одній стилістиці. Основна операція стилізації – формалізація об'ємно-пластичних, колористичних, графічних мотивів, їх спрощення, узагальнення, організація з метою досягнення бажаного смислового і декоративного враження, стильової виразності. Пошук аналогій – редагування зовнішнього контуру зображення, де зберігається основний силует конструктивним або пластичним засобом; зміна силуету загальної форми чи окремих деталей; трансформування перетворення об'ємної форми на площинну; свідомо зміна пропорцій, деформація, надання гротескних рис; пошук асоціацій – створення графічних і колористичних вирішень, що нагадують природний зразок-аналог; комбінування – використання прийомів комбінаторики; формалізація – відтворення природних форм на основі геометричних фігур або абстрактних плям; використання замість реалістичних складних відтінків кольору площинних одноколірних або умовних (тепліх, холодних, ахроматичних, контрастних тощо)

Тема 7. Види ілюстрацій за їхнім зв'язком з літературним текстом і способом трактування образів і ситуацій описаних автором.

Усі види ілюстрацій розрізняються за сюжетно-образними ознаками, тісно переплітаються і взаємно проникають у інші види ілюстрацій, що розрізняються за місцем і роллю в книзі. **Ілюстрації дії.** Їхня роль – через зображення дій передавати сюжет літературного твору. **Ілюстрація-портрет.** У ній виражається тенденція – дати характеристику героя твору. **Ілюстрації предметно-пізнавальні.** Вони супроводжують текст, допомагають читачеві зображеннями предметів побуту, будівель, пейзажів, явищ природи й ін. Їхня роль – показати незнайоме читачу. **Обстановочні ілюстрації.** У них ілюструється сюжет, рясно насичений деталями обстановки, характерними костюмами, що відповідають визначеному історичному часу та місцеві. **Психологічні ілюстрації.** Завдяки цим ілюстраціям можна довідатися характер героя, припускати його вчинки, визначати відношення до інших персонажів. **Ілюстрації настрою чи стану.** Їх вплив на читача безпосередньо емоційний. Інший вид ілюстрацій – ілюстрації до творів, що передають думки автора алегорично. Це здебільшого малюнки до казок, епосу, байок і інших творів.

Тема 8. Особливості ілюстрування літературно – художніх творів у залежності від їхнього типу.

Ілюстрування художньої літератури завжди залежить від типу видання. Тип видання зумовлений читачською адресою, цільовим призначенням, тиражем і ін.

Масові видання призначені для широкого кола читачів. Для цих книг характерні скромне, лаконічне і недороге оформлення, повна відсутність чи невелика кількість ілюстрацій, великий тираж книги, паперова обкладинка, простота брошурування. **Ювілейні видання** присвячуються якому-небудь

письменнику, чи знаменній події. Ці видання мають гарне плетіння, високі сорти паперу, складне брошурування книжкових блоків, поєднання кількох способів друку і, звичайно ж, ілюстрації. Завдання оформлювача – показати незвичайність видання. Характерною рисою **академічних видань**, є їх науково-дослідна спрямованість, видання містять передмову, посилання, аналітичні статті. Усі ці особливості

академічного видання немає потреби виражати через ілюстрації.

Особливого підходу вимагають спеціально ілюстровані і подарункові видання. При роботі з цими книгами редакторів потрібно приділяти особливу увагу ілюстраціям. Варто уникати в спеціально ілюстрованому виданні таких недоліків і помилок як зайва кількість ілюстрацій, невідповідність ілюстрацій тексту, незлагодженість за технікою виконання, зневага до архітектури книги, архаїзм в ілюстраціях.

Типи видань можуть бути **серійними і несерійними**. Ілюстрації до серійних книг виконуються в єдиному форматі і техніці. Книги однієї серії повинні мати єдине художньо-технічне оформлення. Ілюстрування несерійних книг здійснюється окремо

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Книжкова ілюстрація»

(денна форма навчання)

	Кількість годин					
	Лекції	Практичні заняття	СРС	ІРС	Тренінг	Контр. заходи
Змістовий модуль 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ІЛЮСТРУВАННЯ КНИГИ						
Тема 1. Елементи книги. Особливості внутрішнього і зовнішнього оформлення. Історія виникнення та розвитку книжкової ілюстрації.	4	2	11	2		Практична робота
Тема 2. Завдання, призначення та функції ілюстрацій.	2	2	13			Практична робота
Тема 3. Види ілюстрацій. Властивості інструментів та техніки виконання.	4	2	10			Практична робота
Тема 4. Поняття стилю ілюстрування. Аналіз стилів відомих ілюстраторів.	4	1	10			Практична робота
Змістовий модуль 2. ІЛЮСТРУВАННЯ ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ.						
Тема 5. Колір в ілюстрації. Основні аспекти створення колірної гами.	4	1	15	1		Практична робота
Тема 6. Створення художнього образу в ілюстраціях засобами візуалізації: стилізація, формалізація, трансформація.	4	2	12			Практична робота

Тема 7. Види ілюстрацій за їхнім зв'язком з літературним текстом і способом трактування образів і ситуацій описаних автором.	4	2	12			Практична робота
Тема 8. Особливості ілюстрування літературно – художніх творів у залежності від їхнього типу.	6	2	12		6	Практична робота
Разом	32	14	95	3	6	
Підсумковий контроль	Залік					

5. Тематика практичних занять

Практичне заняття № 1.

Тема: Елементи книги. Особливості внутрішнього і зовнішнього оформлення. Історія виникнення та розвитку книжкової ілюстрації.

Мета: формування у студентів творчого мислення, заснованого на синтезі фантазії, логіки і розрахунках, надання їм професійної майстерності, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Елементи книги. Особливості внутрішнього і зовнішнього оформлення.
2. Історія виникнення та розвитку книжкової ілюстрації.
3. Ілюстрація в мистецтві графіки.
4. Засвоєння графічних прийомів та методів оформлення книги.
5. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Створення графічних стрічкових елементів та декоративних рамок засобами художньо-прикладної графіки.
2. Виконання декоративних, оздоблювальних елементів.

Практичне заняття № 2.

Тема: Завдання, призначення та функції ілюстрацій.

Мета: формування навичок графічного пошуку, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Найважливіші особливості ілюстрації.
2. Графічні зображення як підвищення емоційного впливу на читача.
3. Основні функції ілюстрацій у виданнях.
4. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Виконання графічного зображення на основі уявних образів героїв твору.
2. Створення стилізованої ілюстрації.

Практичне заняття № 3.

Тема: Види ілюстрацій. Властивості інструментів та техніки виконання.

Мета: розглянути ілюстрації відповідно до цільових функцій, поділ ілюстрацій на види, техніки роботи графічними матеріалами, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Цільові функції ілюстрацій.
2. Графічні засоби зображення ілюстрацій.
3. Поняття кольору в ілюстраціях.
4. Види та техніки роботи.
5. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Створення ініціалу, заставки та кінцівки до літературного твору.
2. Створення смужової ілюстрації до літературного видання.

Практичне заняття № 4.

Тема: Поняття стилю ілюстрування. Аналіз стилів відомих ілюстраторів.

Мета: розкрити визначення стилю як художньої своєрідності конкретного явища мистецтва, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Стель - спільність образотворчих прийомів та виразних засобів.
2. Групування творів за стилями.
3. Аналіз стилів відомих художників.
4. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Виконання стилістичних композицій за мотивами графіки Якова Гніздовського.
2. Створення стилізованої композиції.

11

Практичне заняття № 5.

Тема: Колір в ілюстрації. Основні аспекти створення колірної гами.

Мета: розкрити особливості психології сприйняття кольору, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Колір в ілюстрації.
2. Психологічний вплив кольору.
3. Колірний тон, насиченість, світлота.
4. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Створення кольорових ілюстрацій до поетичного твору (фронтиспис, смугова ілюстрація).
2. Створення ілюстрації за мотивами українських народних казок.

Практичне заняття № 6.

Тема: Створення художнього образу в ілюстраціях засобами візуалізації: стилізація, формалізація, трансформація.

Мета: розкрити основні принципи стилізації, формалізації та трансформації природних форм графічними методами, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Стилiзацiя- декоративна трансформацiя.
2. Основнi принципи стилiзацiї.
3. Перетворення об'ємної форми на площинну.
4. Формалiзацiя.
5. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання

1. Виконання стилізованих ілюстрацій до української народної казки (обкладинка, фронтиспис, смугова, розворотна).
2. Виконання ілюстрації до літературного твору у різних графічних техніках і манерах.

Практичне заняття № 7.

Тема: Види ілюстрацій за їхнім зв'язком з літературним текстом і способом трактування образів і ситуацій описаних автором.

Мета: освоїти відмінність ілюстрацій за сюжетно-образними ознаками, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Сюжетно-образні ознаки ілюстрацій.
2. Предметно-пізнавальні ілюстрації.
3. Психологічні ілюстрації.
4. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Створення ілюстрацій за сюжетно-образними ознаками (ілюстрації дії, ілюстрації портрети, психологічні ілюстрації, ілюстрації настрою чи стану).
2. Виконання ілюстрації до твору Т.Г.Шевченка.

Практичне заняття № 8.

Тема: Особливості ілюстрування літературно – художніх творів у залежності від їхнього типу.

Мета: розкрити основні особливості ілюстрування літературно - художніх творів, виконати творчу роботу з даної теми.

Питання для обговорення:

1. Ілюстрування художньої літератури.
2. Масові та ювілейні видання.
3. Подарункові видання.
4. Типи видань
5. Творче завдання з даної теми.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Створення макету ювілейного або подарункового видання.
2. Створення ілюстрації до науково-пізнавальної літератури.

6. Самостійна робота студента

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку студента до навчальних занять, виконання ним творчих завдань; підготовку доповідей та створення презентацій із запропонованих тем, тощо.

У зв'язку із великим обсягом матеріалу та обмеженою кількістю аудиторного навантаження студентам для більш глибокої і повної орієнтації у навчальному матеріалі пропонуються завдання для самостійного опрацювання до практичних робіт.

Самостійна робота студентів є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових занять час. Обсяг і зміст самостійної роботи визначається робочою програмою та робочим планом в межах встановленого обсягу годин із навчальної дисципліни, методичними вказівками викладача. Навчальний матеріал з дисципліни, передбачений для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Самостійна робота студентів із дисципліни «Книжкова ілюстрація» передбачає:

- навчитися використовувати знання та вміння здобуті на предметі

13

викладання та на практиці при розробці ілюстрацій;

Мета: полягає у необхідності забезпечити достатній фаховий рівень для творчої діяльності на виробництві, в установах та закладах, що використовують в своїй діяльності графічне ілюстрування.

Завдання:

1. Опрацювання навчальної літератури з курсу;
2. Самостійне вивчення окремих питань з дисципліни;
3. Виконання творчих завдань (ескізи, зарисовки, творчих робіт з даної теми тощо).
4. Створення презентаційних матеріалів.

Критерії оцінювання: теоретичний та художній рівень робіт, володіння законами композиції, кольорознавства. Знати види ілюстрацій, властивості інструментів та техніки виконання, уміння студента аргументовано викладати свою концепцію.

7. Тренінг з дисципліни

«Книжкова ілюстрація»

Основна мета тренінгу – Навчитись створювати концепцію комплексного вирішення ілюстрування дитячої книги: вибір стилістики, кольорової гами, комбінації шрифтів. Композиційне розміщення зображення всіх елементів на заданному форматі, презентація своїх робіт.

Завдання тренінгу:

Даний тренінг базується на основі презентації власної творчої роботи, її аналізу та бачення практичного застосування, складається із практичного завдання, під час виконання якого студенти можуть оволодіти необхідними вміннями і практично використати набуті теоретичні знання.

Практичне завдання:

Розробити макет дитячої книжки для дошкільного віку. Послідовність виконання завдання:

- 1) Аналіз аналогів. Вибір формату;
- 2) Розробка концепції дизайну. Ескізування, пошук зображень, стилізації, кольорової гами;
- 3) Композиційне розміщення всієї групи зображень на форматі;
- 4) Презентація макету.

8. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У процесі вивчення дисципліни «Книжкова ілюстрація» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- поточне оцінювання виконаних практичних завдань;
- макет книги, презентація;
- залік.

9. Політика оцінювання.

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання усіх видів завдань студентами і проведення контрольних заходів установлюються конкретні терміни. Перескладання модулів здійснюється в установленому порядку.

Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час проведення контрольних заходів заборонені. Під час контрольного заходу студент може користуватися лише дозволеними допоміжними матеріалами або засобами, йому забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами, використовувати, розповсюджувати, збирати варіанти контрольних завдань.

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов'язковим, пропуски практичних занять відпрацьовуються. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в дистанційній формі за погодженням із керівником курсу з дозволу дирекції факультету чи інституту.

Політика щодо визнання результатів навчання

Відповідно до «Положення про визнання в Західноукраїнському національному університеті результатів попереднього навчання» (https://www.wunu.edu.ua/pdf/pologenya/Polozhennya_ruzult_poper_navch.pdf) здобувачам вищої освіти може бути зараховано результати навчання (неформальної / інформальної освіти, академічної мобільності тощо) на підставі документів, що їх

підтверджують (сертифікати, довідки, документи про підвищення кваліфікації тощо). Рішення про зарахування здобувачу результатів (певного освітнього компонента в цілому, або ж окремого виду навчальної роботи за таким освітнім компонентом) приймає вповноважена Комісія з визнання результатів навчання за процедурою, визначеною вищезазначеним положенням.

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

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

Модуль 1 (Тема 1-8)		Модуль 3	Модуль 4
40%	40%	5%	15%
Поточне оцінювання	Модульний контроль 1	Тренінги	Самостійна робота
1. Оцінка за поточне оцінювання визначається як середнє арифметичне з оцінок, отриманих під час занять 2. Оцінка за Модульний контроль 1 виставляється на підставі виконання творчих завдань.		Оцінювання демонстраційних та презентаційних матеріалів дизайн-проєкту	Оцінювання представлення дизайн-проєкту

Критерії оцінювання практичних робіт

(включає: практичні, творчі та модульні завдання)

Оцінювання здійснюється за такими показниками:

- розуміння змісту літературного тексту та його візуальна інтерпретація;
- знання видів ілюстрації, стилів та технік виконання;
- володіння законами композиції (формат, рівновага, ритм, акценти);
- колористичне рішення (гармонія, відповідність змісту, емоційність);
- стилістична цілісність ілюстрацій;
- технічна якість виконання (матеріали, акуратність, графічна культура);
- креативність та образність;
- здатність аргументувати власні художні рішення (особливо у модульних роботах).

90–100 балів – відмінно

Робота виконана на високому художньому та професійному рівні. Студент глибоко розуміє текст і вдало трансформує його у візуальний образ. Композиція продумана, цілісна, виразна. Колористика гармонійна та підсилює зміст. Ілюстрації стилістично єдині. Техніка виконання бездоганна. Простежується авторський підхід і креативність. Студент аргументовано пояснює свої рішення.

85–89 балів – дуже добре

Робота якісна, композиційно правильна. Візуальна інтерпретація тексту вдала. Стиль витриманий. Є незначні недоліки у деталях, кольорі або техніці. Загальний рівень високий.

75–84 бали – добре

Завдання виконано правильно. Є розуміння тексту та принципів ілюстрування. Композиція та колір загалом вирішені, але мають окремі недоліки. Ілюстрації не завжди достатньо виразні або стилістично узгоджені.

65–74 бали – посередньо

Робота демонструє базовий рівень знань і вмінь. Візуальна інтерпретація поверхнева. Помітні помилки у композиції, кольорі або техніці виконання. Стиль не завжди витриманий.

60–64 бали – задовільно

Робота виконана на мінімальному рівні. Недостатнє розуміння принципів ілюстрування. Є суттєві недоліки у композиції, кольорі, техніці. Відсутня виразність і цілісність.

35–59 балів – незадовільно

Робота виконана частково або формально. Відсутнє розуміння зв'язку ілюстрації з текстом. Значні помилки у виконанні. Робота не відповідає вимогам.

1–34 бали – незадовільно

Робота не виконана або виконана на дуже низькому рівні. Відсутні базові знання та навички.

Критерії оцінювання самостійної роботи

(книжкова ілюстрація)

Оцінювання самостійної роботи здійснюється з урахуванням таких показників:

- рівень теоретичних знань (види ілюстрацій, техніки виконання, стилі);
- здатність аналізувати літературний текст та візуально його інтерпретувати;
- володіння законами композиції та кольорознавства;
- якість виконання творчих завдань (ескізи, ілюстрації, графіка);
- уміння аргументовано пояснювати власну концепцію;
- креативність та стилістична цілісність роботи.

90–100 балів – відмінно

Студент повністю виконав усі завдання самостійної роботи. Демонструє глибоке розуміння теоретичних основ книжкової ілюстрації, вільно оперує професійною термінологією. Творчі роботи виконані на високому художньому рівні, відзначаються оригінальністю, стилістичною цілісністю та відповідністю літературному тексту. Композиція та кольорове рішення є грамотними і виразними. Студент аргументовано обґрунтовує власну концепцію.

85–89 балів – дуже добре

Завдання виконано повністю. Студент добре орієнтується в теоретичному матеріалі, правильно застосовує знання на практиці. Ілюстрації виконані якісно, відповідають змісту тексту. Можливі незначні недоліки у композиції, кольорі або деталях виконання.

75–84 бали – добре

Студент загалом правильно виконав завдання. Теоретичні знання достатні, але не завжди глибокі. Ілюстрації відповідають темі, проте мають окремі недоліки у композиції, стилі або техніці виконання. Концепція подана загальною.

65–74 бали – посередньо

Завдання виконано частково або з помітними недоліками. Теоретичний матеріал подано поверхнево. Творчі роботи демонструють базове розуміння ілюстрації, але мають помилки у композиції, кольоровому вирішенні або стилізації.

60–64 бали – задовільно

Студент виконав мінімальні вимоги. Теоретичні знання фрагментарні. Ілюстрації виконані на базовому рівні, з суттєвими недоліками у композиції та техніці.

35–59 балів – незадовільно

Завдання виконано частково або формально. Відсутнє глибоке розуміння принципів книжкової ілюстрації. Роботи не відповідають вимогам або виконані на низькому рівні.

11–34 бали – незадовільно

Самостійна робота не виконана або виконана на дуже низькому рівні. Відсутнє розуміння теоретичних основ і художніх принципів ілюстрування.

Критерії оцінювання тренінгу

(макет дитячої книги)

Оцінювання здійснюється за такими показниками:

- розробка концепції ілюстрування (стиль, ідея, цілісність);
- відповідність дитячій аудиторії (дошкільний вік);
- композиційне вирішення макету (розміщення тексту та зображень);
- колористика та стилістична єдність;

- якість виконання ілюстрацій;
- креативність та оригінальність;
- рівень презентації та аргументації.

90–100 балів – відмінно

Студент створив цілісний, професійно виконаний макет дитячої книги. Концепція є оригінальною, продуманою та повністю відповідає віковій аудиторії. Ілюстрації стилістично єдині, композиція гармонійна, кольорова гама виразна та доцільна. Вдале поєднання шрифтів і зображень. Робота відзначається високою художньою культурою та якістю виконання. Презентація чітка, аргументована, демонструє розуміння дизайнерських рішень.

85–89 балів – дуже добре

Макет виконано якісно, концепція продумана та відповідає темі. Єдність стилю збережена. Ілюстрації та композиція виконані на хорошому рівні. Можливі незначні недоліки у деталях або подачі. Презентація логічна, але менш глибоко аргументована.

75–84 бали – добре

Завдання виконано. Концепція зрозуміла, але не повністю розкрита або недостатньо оригінальна. Композиція та кольорове рішення мають окремі недоліки. Ілюстрації відповідають темі, але не завжди стилістично узгоджені. Презентація загалом логічна.

65–74 бали – посередньо

Робота виконана частково або з помітними недоліками. Концепція слабо опрацьована. Порушена стилістична єдність або композиційна логіка. Ілюстрації мають помилки у пропорціях, кольорі чи деталях. Презентація поверхнева.

60–64 бали – задовільно

Макет виконано на базовому рівні. Відсутня цілісність концепції. Є суттєві недоліки у композиції, кольорі або поєднанні тексту і зображення. Презентація слабка або недостатньо аргументована.

35–59 балів – незадовільно

Завдання виконано частково або формально. Концепція не розкрита. Ілюстрації та макет не відповідають вимогам. Відсутня логіка композиції. Презентація не дає розуміння роботи.

1–34 бали – незадовільно

Робота не виконана або виконана на дуже низькому рівні. Відсутні необхідні складові тренінгу (концепція, макет, презентація).

Шкала оцінювання:

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

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

№ п/п	Найменування	Номер теми
1	Мультимедійний проектор	1-8
2	Проекційний екран	
3	Наявність доступу до мережі Інтернет	
4	Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)	
5	Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації дистанційного навчання (за необхідності)	
6	Взірці робіт, репродукції	

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Базова

1. Даниленко В. Я. Дизайн : Підручник. Харків : ДАДМ, 2003. 320 с.
2. Кириченко М. А. Основи образотворчої грамоти. К.: Вища школа, 2002. 190 с.
3. Куленко М. Графіка шрифту. К.: вид-во КНУБА, 2004. 192 с.
4. Куленко М. Авторська накладна графіка. К.: вид-во КНУБА, 2001. 124 с.
5. Лагутенко О. Нариси з історії української графіки ХХ століття. К.: Грані-Т, 2007. 168 с.
6. Резніченко М. І. Художня графіка. Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2011. 272 с.
7. Хмельовський О., Костукевич С. Графіка і основи графічного мистецтва: навч. посібник. Луцьк: вид-во ЛДПУ, 2003. 160 с.
8. Шевченко В. Я. Композиція плаката. Харків: Колорит, 2007. 134с.

Допоміжна

1. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
2. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
3. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 03. Генерування ідей. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
4. Іванов С. Основи композиції видання. Львів : Світ, 2013. 232 с.
5. Лесняк В. Акцидентний шрифт. Харків: Колорит, 2004. – 140 с.
6. Хеллер С., Кваст С. Графічні стилі. Київ : ArtHuss, 2019. 296 с.
7. Шалаєв Г. П. Вчимося малювати / Г. П. Шалаєв. К.: Країна мрій, 2002. – 124 с.

Інтернет - ресурси

1. Види графіки. <http://www.ukrreferat.com/index.php?refera=46461>
2. Книжкова графіка. <http://www.slideboom.com/presentations/137093/26>
3. Техніки графіки. <http://www.ex.ua/view/1581768>

