

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації

Методичні рекомендації до самостійної роботи навчальної дисципліни

Книжкова ілюстрація

для спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація.

Освітня програма «Образотворче мистецтво».

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Автор: ст. викладач Сандюк Л.П.

Затверджено на засіданні кафедри
образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
№1 від “31” серпня 2023 р.

Івано-Франківськ – 2023 р.

ЗМІСТ

1. Вступ
2. Пояснювальна записка
3. Структура самостійної роботи
4. Тематичний план самостійної роботи
5. Питання для самоконтролю
6. Оцінювання результатів самостійної роботи
7. Рекомендована література

1. Вступ

Предметом вивчення дисципліни «Книжкова ілюстрація» є основні види та засоби виконання ілюстрації, а також графічної стилізації й методів індивідуального ілюстрування книги. Курс сприяє розвитку образного й творчого мислення та формує фаховий рівень студента. Дана дисципліна надає знання та навички необхідні у професійній діяльності дизайнера-графіка, ілюстратора різних видів книжкової продукції

Метою викладання дисципліни “Книжкова ілюстрація” є формування у студентів творчого мислення, заснованого на синтезі фантазії, логіки і розрахунках, надання їм професійної майстерності.

Завданнями навчального курсу «Книжкова ілюстрація» є:

- ознайомити студентів з принципами та методами комплексного аналізу;
- 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;
- показати зв'язок розвитку архітектоніки книги, техніки виконання ілюстрацій з основними тенденціями та естетичними поглядами різних часів;
- на реальних прикладах простежити різноманітні творчі методи проектування книг та ілюстративних композицій;
- засвоєння графічних прийомів та методів оформлення книг
- формування навичок графічного пошуку;
- навчити використовувати знання та вміння здобуті на предметі викладання та на практиці при розробці ілюстрацій;
- забезпечити достатній фаховий рівень для творчої діяльності на виробництві, в установах та закладах, що використовують в своїй діяльності графічне ілюстрування.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

- історію розвитку книжкової графіки;
- основні поняття і загальні відомості про процес розробки ілюстрацій;
- призначення, завдання та функції ілюстрацій;
- етапи створення ілюстрацій і вимоги щодо оформлення книги;
- види ілюстрацій;
- особливості створення художнього образу в ілюстраціях;
- види ілюстрацій за їхнім зв'язком з літературним текстом.

вміти :

- вивчати та аналізувати аналоги, зразки книжкової графіки стосовно тем та практичних робіт
 - обробляти потрібний інформаційний матеріал та систематизувати його;
 - створювати власну концепцію при виконанні практичних і самостійних робіт;
 - виконувати оригінал-макет, професійно виконувати графічні роботи;
- вміло використовувати техніки, матеріали та інструменти, для досягання мети.

2. Пояснювальна записка

Важливе значення у вивченні навчальної дисципліни «Книжкова ілюстрація» займає самостійна робота. Ця невід'ємна складова освітнього процесу у закладі вищої освіти сприяє формуванню в студентів культури розумової праці, ініціативності та пізнавальної активності. Зміст самостійної роботи студентів передбачений робочою програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами та завданнями викладача.

Самостійна робота студентів також забезпечується відповідними інформаційно-методичними засобами (конспектами лекцій, навчально-методичними посібниками, підручниками, методичними рекомендаціями з організації самостійної роботи, матеріалами дистанційного навчання), передбаченими робочою програмою навчальної дисципліни. Забезпеченню належного рівня організації самостійної роботи студентів сприяє використання відповідної наукової і періодичної літератури. Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом з навчальної дисципліни у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Вона може проходити в бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, в домашніх умовах тощо.

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Книжкова ілюстрація», визначається навчальним планом і становить 60 годин.

2. Структура самостійної роботи

	Години
Тема 1. Вплив теорії творчості на мистецьку практику.	10
Тема 2. Стил ь літературного твору та стиль ілюстрації.	10
Тема 3. Ілюстрування розвороту книги.	10
Тема 4. Ілюстративне оформлення обкладинки. Збір матеріалу.	10
Тема 5. Графічне оформлення книги.	20
Всього	60

4. Тематичний план самостійної роботи

Тема 1. Вплив теорії творчості на мистецьку практику.

Завдання

1. Підготувати письмовий аналіз ілюстрування книг відомих графіків (вибрати декілька ілюстрацій з цих книг).
2. Розробити ескіз ілюстрації вибраної теми.

Тема 2. Стил ь літературного твору та стиль ілюстрації.

Завдання

1. Підготувати письмовий аналіз різних стилів ілюстрації (вибрати декілька ілюстрацій).
2. Розробити ескіз ілюстрації згідно вибраного стилю.

Тема 3. Ілюстрування розвороту книги.

Завдання

1. Підготувати композицію розвороту книги.
2. Розробити стилістику розвороту .

Тема 4. Ілюстративне оформлення обкладинки. Збір матеріалу.

Завдання

1. Зробити збір матеріалів по темі.

2. Ескізування по темі.

Тема 5. Графічне оформлення книги

Завдання

1. Проаналізувати особливості ілюстрування та художнього оформлення книги
2. Розробити графічне оформлення книги.

5. Питання для самоконтролю

1. Проаналізувати історичні аспекти виникнення та розвитку книжкової графіки.
2. Закономірності та стилістичні особливості оформлення книги.
3. Єдність і підпорядкованість елементів у досягненні композиційної рівноваги в ілюструванні.
4. Проаналізувати особливості побудови в композиції розвороту книги.
5. Визначити поняття, зміст, види та пропорції ілюстрації.
6. Колір – один із засобів художньої виразності в композиції графічної роботи.
7. Проаналізувати значення та особливості в оформленні книги узгодженості графічних елементів.
8. Розкрити структуру книги.
9. Особливості композицій та співвідношення текстової частини до ілюстрації.

6. Оцінювання результатів самостійної роботи

Контроль самостійної роботи відбувається у формі усних опитувань, письмових експрес-опитувань та оцінювання самостійно виконаних творчо-практичних завдань.

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати студенти за теми самостійної роботи					Загальна сума балів
T1	T2	T3	T4	T5	
5	5	5	5	10	30

7. Рекомендована література

- 1.с. Бaley С. З психології творчості Шевченка. Львів : «Шляхи», 1916. 91 с. Баткин Л. М.
2. Левчук Л. Т. У творчій лабораторії митця. К. : «Мистецтво», 1978. 134 с.
3. Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика ХХ століття: навч. посібник. К. : Либідь, 1997. 224 с. 4. Левчук Л. Т. Українська естетика: традиції та сучасний стан : Монографія. Черкаси : «МАКЛАУТ», 2011. 340 с.
4. Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. Посібник. К. : Либідь, 2002. 255 с.
5. Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідник / А.М.Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216 с.
6. Селівачов М. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика. Типологія) / Михайло Селівачов. – К.: Ред. вісника “АНТ”, 2005. – 399 с. 37. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток / Ганна Скрипник. – К.: Наук. думка, 1989. – 304 с.
7. Стогнота Л. Народне мистецтво України на межі тисячоліть / Л. Стогнота, Л. Орел. – К.: Автоексперт, 2007. – 248 с. 43. Сурина М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. Изд. 2–е, с измен. и доп. / М. О. Сурина. – М.: ИКЦ «МарТ», 2005. – 152 с.
8. Якутович Георгій. URL: <http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/georgiyyakutovich/>

Допоміжна

1. Гурська А. С. Мова та грамати́ка українського орнаменту: навч.-метод. посіб. / А. С. Гурська. – К.: Альтернативи, 2003. – 144с.
2. Зарубежные иллюстраторы. URL: <http://deti.libfl.ru/illustrator/foreign> Ілюстратори України. URL: <http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6033>
3. Музеї народного мистецтва та національна культура: збірник наукових праць за ред. д-ра мист. М.Селівачова. – К.: Златограф, 2006. – 268 с.,іл..
4. Словник українського сакрального мистецтва / [М. Станкевич, С.Боньковська, Р. Васи́лик, Л. Герус, Р. Забашта, Р. Захарчук-Чугай, І.Зіньків, М. Моздир, В. Тарас, Я. Тарас, О. Шпак] – Л.: Афіша, 2006. – 286 с.

Інформаційні ресурси

1. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Васи́ля Стефаника.
2. Наукова бібліотека Інституту мистецтв.
3. Обласна наукова бібліотека імені Івана Франка.
4. Фонди Музею мистецтв Прикарпаття.

