

Силабус курсу

Основні характеристики						
Назва українською мовою	Книжкова ілюстрація як творчій процес					
Назва англійською мовою	Book illustration as a creative process					
Код	ПО 3 1.2. Цикл професійної підготовки (нормативна, обов'язкова)					
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація					
Освітня програма	ОПП Образотворче мистецтво					
Рівень освіти	Другий (магістерський)					
Рік навчання	перший					
Форма навчання	денна					
Кількість годин / кредитів ECTS	135/4,5					
Розподіл годин за видами занять			Практич. занят. (семінари)	Лабор. заняття (комп'ют. практ.)	Індив. заняття	СРС
	Години	Лекції	36	36	-	78
Контрольні заходи	Екзамен	Залік	МКР (вказати кількість)	РГР, РР, ГР (вказати кількість)	ДКР (вказати кількість)	Реферат (вказати кількість)
	усний	-	1	-	-	-
Статус дисципліни / кредитного модуля	Нормативна (обов'язкова)					
Мова викладання	українська					
Кадрове забезпечення						
Кафедра, що забезпечує викладання	Кафедра графіки					
Викладач (лекційні заняття)	Жукова Наталія Анатоліївна					
Е-mail та інші контакти викладача	natnina1970@gmail.com					
Викладач (практичні / лабораторні заняття)	Жукова Наталія Анатоліївна https://orcid.org/my-orcid https://scholar.google.com.ua/citations?user=HCtxp-YAAAAJ&hl=uk					
Е-mail та інші контакти викладача	natnina1970@gmail.com					
Цілі та предметні результати навчання						
Цілі дисципліни	систематизація та поглиблення знання магістрів про феномен творчості. Залучення до опанування сучасної наукової площини дослідження різних					

	типів творчості і в тому числі творчості художньої, зокрема творчості художника-ілюстратора книги. Застосовуючи біографічний метод, вміння аналізувати творчість визначних ілюстраторів різних епох.
Компетентності	ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми
Здатності	СК 1 Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. СК 7 Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності. СК 10 Здатність аналізувати і пояснювати історико-культурні, історико-художні, соціокультурні, семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва. СК 12 Здатність ідентифікувати окремі мистецькі об'єкти, здійснювати їх критичний аналіз та інтерпретацію із застосуванням сучасних методів соціальних та гуманітарних наук. СК 16 Здатність використовувати нові наукові факти, відомості, навчально-пізнавальну інформацію в сфері образотворчого мистецтва, з метою поширення художньо-естетичних знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього, загальнонаукового й культурного рівня.
Результати навчання	ПРН 1 Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва. ПРН 5 Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва. ПРН 7 Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою проведення наукових досліджень. ПРН 8 Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи. ПРН 10 Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва. ПРН 11 Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно-мистецьких процесів.
Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)	Знання історії мистецтв, основ ілюстрування. Забезпечується: ПО 5 Історія книжкової справи. Забезпечує: ПО 7 Мистецько-дослідницька практика, ПО 8 Робота над магістерською дисертацією.
Зміст дисципліни (перелік тем)	Тема 1. Поняття «творчість», «творчій процес. Типи творчості». Теоретичні традиції аналізу художньої творчості: Античність. Середньовіччя. Тема 2. Теоретичні традиції аналізу художньої творчості: доба

	<p>Відродження.</p> <p>Тема 3. Теорія Нового часу. Проблеми художньої творчості в теорії другої половини XIX-XX ст. (європейський культурний регіон).</p> <p>Тема 4. Вплив теорії творчості на мистецьку практику. Особа митця і специфіка творчого процесу. Етапи творчого процесу. Психологічний аспект творчого процесу. Ілюстрація як творчий процес.</p> <p>Тема 5. Функції художньої ілюстрації. Стиль літературного твору та стиль ілюстрації.</p> <p>Тема 6. Ілюстратори XIX століття.</p> <p>Тема 7. Ілюстратори XX століття.</p> <p>Тема 8. Ілюстрація та ілюстратори сучасності.</p>
Дидактичні методи	<i>(вказати за всіма видами занять)</i>
На лекційних заняттях	лекція, пояснення, презентація, дискусія
На практичних заняттях	<p>1) методи проблемного навчання (проблемний виклад, частково-пошуковий і дослідницький метод);</p> <p>2) особистісно-орієнтовані (розвиваючі) технології, засновані на активних формах і методах навчання (аналіз текстів культури, дискусія);</p> <p>3) інформаційно-комунікаційні технології, що забезпечують проблемно-дослідницький характер процесу навчання та активізацію самостійної роботи студентів (електронні презентації для лекційних занять, використання відео-підтримки навчальних занять).</p>
Література основна	<p>Апчинская Н. Шагал – книжный иллюстратор. // Иллюстрация: сб. статей. М. : Советский художник, 1988. С. 212-229.</p> <p>Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М. : РГГУ, 1995. 448 с.</p> <p>Балей С. З психології творчості Шевченка. Львів : «Шляхи», 1916. 91 с.</p> <p>Баткин Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М. : Наука, 1989. 272 с.</p> <p>Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М.: Искусство, 1990. 415 с.</p> <p>Левчук Л. Т. У творчій лабораторії митця. К. : «Мистецтво», 1978. 134 с.</p> <p>Левчук Л. Т. Західноєвропейська естетика XX століття: навч. посібник. К. : Либідь, 1997. 224 с.</p> <p>Левчук Л. Т. Українська естетика: традиції та сучасний стан : Монографія. Черкаси : «МАКЛАУТ», 2011. 340 с.</p> <p>Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика: навч. Посібник. К. : Либідь, 2002. 255 с.</p> <p>Всього – 16.</p>
Література додаткова	<p>Петрова О. М. «Комедія» Данте Аліґ'єрі: мистецькій коментар XIV – XX століть. К. : Факт, 2009. 424 с.</p> <p>Поліщук О. П. Інтуїція. Природа, сутність, евристичний потенціал: Монографія. К. : Вид. ПАРАПАН, 2010. 228</p> <p>Ростовцев Е. А. История книжного дела. Ч. 2: учеб. Пособие. СПб: Изд-во Политехи, ун-та, 2009. 115 с.</p> <p>Ростовцев Е. А. История книжного дела. Ч. 3 : учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехи, ун-та, 2011. 128 с.</p> <p>Сидоров А. А. Искусство книги. М. : Дом печати, 1922. 102 с.</p> <p>Василь Ілліч Касіян. URL: http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6039</p> <p>Владислав Єрко. URL: https://artslooker.com/ukrainskiy-khudozhnik-ilyustrator-robyt-yakoho-zdatni-zacharuvat-y-kozhnoho/</p> <p>Зарубежные иллюстраторы. URL: http://deti.libfl.ru/illustrator/foreign</p> <p>Ілюстратори України. URL: http://chl.kiev.ua/default.aspx?id=6033</p>

	Якутович Георгій. URL: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/georgiy-yakutovich/ Всього 68.		
Технічне забезпечення	<i>відеопроєктор</i>		
Метод оцінювання	Кількість	Мінімальна оцінка в балах	Максимальна оцінка в балах
<i>Практичні роботи</i>	-	-	-
<i>Семінарські заняття</i>	8	3	7
<i>Лабораторні заняття</i>	-	-	-
<i>Комп'ютерний практикум</i>	-	-	-
<i>Модульна контрольна робота</i>	-	-	-
<i>Індивідуальні заняття</i>	-	-	-
<i>Стартовий рейтинг</i>	60		
<i>Екзамен</i>		2	37
<i>Підсумковий рейтинг</i>		60	100
Сума стартових балів та балів за екзамен/залік переводиться до екзаменаційної оцінки згідно з таблицею:			
100...95	Відмінно		
94...85	Дуже добре		
84...75	Добре		
74...65	Задовільно		
64...60	Достатньо		
Менше 60	Незадовільно		
не зарахована ... або стартовий рейтинг менше 60 балів	Не допущено		
Політика курсу			
<i>Правила взаємодії</i>	Дотримання положень «Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського» (розділи 2 та 3) Політика співпраці. Співпраця студентів у розв'язанні проблемних завдань дозволена, але відповіді кожний студент захищає самостійно. Взаємодія студентів під час заліку категорично забороняється і будь-яка така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно принципів університету щодо академічної доброчесності.		
<i>Додаткова інформація</i>	https://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=rnp		