

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Ф-КАТАЛОГ

**ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ**

**для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація»**

Ухвалено:

Методичною радою
КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 8 від «20» червня 2024 р.)

Вченою радою
Видавничо-поліграфічного інституту
КПІ ім. Ігоря Сікорського
(протокол № 10 від «27» травня 2024 р.)

Київ 2024

Кафедральний Ф-Каталог

ПЕРЕДМОВА.....	3
Стратегія розробки персонажів	5
Архітектура та її інтерпретація	6
Основи геральдики та фалеристики	7
Комічна мова ілюстрування	7
Мистецтво і суспільство	9
Інсталяції та арт-інтервенції	10
Живопис і процеси абстракції	11
Мистецтво та культурне розмаїття	12
Природа книжкової ілюстрації.....	14
Наукова ілюстрація.....	15
Мистецтво і тіло.....	16
Творчість та експериментальний рисунок.....	17
3D - графіка	18
Інноваційні технології в книжковому дизайні	19
Анатомія ілюстрування.....	21

ПЕРЕДМОВА

Викладання дисциплін вільного вибору для здобувачів певного рівня вищої освіти передбачене розділом X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 р.). Вибіркові дисципліни спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. Обсяг таких дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

Згідно до освітньої програми, для другого (магістерського) рівня ВО обсяг вибіркових дисциплін з циклу професійної підготовки становить 23 кредити ЄКТС. Дисципліни обираються із Ф-Каталогу навчальних дисциплін, укладеного кафедрою графіки відповідно до порядку, встановленого в Університеті. Затверджений в установленому порядку Ф-Каталог вибіркових дисциплін розміщується на офіційному сайті кафедри графіки.

Вибіркові дисципліни із Ф-Каталогу студенти зобов'язані обрати відповідно до порядку встановленого у Навчально-науковому видавничо-поліграфічному інституті.

Ф-Каталог є анотованим переліком навчальних дисциплін, які відносяться до вибіркової складової освітньої програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Навчальні дисципліни Ф-Каталогу спрямовані на набуття спеціальних (фахових) компетентностей і дають можливість поглибити професійну підготовку в межах обраної спеціальності та освітньої програми. У каталозі містяться короткі описи кожної навчальної дисципліни (анотація) та наведені компетентності, які студент розвине в результаті вивчення обраної дисципліни.

Вибір дисциплін з Ф-Каталогу студентами другого (магістерського) РВО здійснюється студентами першого року навчання на початку осіннього семестру. Обрані дисципліни будуть вивчатися у весняному семестрі першого року навчання. З Ф-Каталогу студенти обирають п'ять дисциплін, з яких: **три дисципліни обсягом по п'ять кредитів ЄКТС з формою підсумкового контролю «Екзамен» та дві дисципліни обсягом по чотири кредити ЄКТС з формою підсумкового контролю «Залік».**

Порядок вибору студентами навчальних дисциплін наступний:

- ознайомлення студентів з переліком вибіркових дисциплін Ф-Каталогу на поточний навчальний рік;
- реєстрація студентів в спеціалізованій інформаційній системі my.kpi.ua;
- вибір дисциплін студентами за допомогою спеціалізованої інформаційної системи my.kpi.ua;
- попереднє опрацювання результатів вибору кафедрою освітніх компонент та формування спільно з деканатом навчальних груп для вивчення обраної дисципліни враховуючи нормативну та/або мінімальну чисельність

студентів в групі. Нормативна чисельність студентів в групах для вивчення дисциплін циклу професійної підготовки для магістрів складає 15–25;

– Результати вибору студентом навчальних дисциплін зазначаються в його індивідуальному навчальному плані магістра в розділі «Обрані дисципліни».

Студент, який знехтував своїм правом вибору, за рішенням кафедри буде записаний на вивчення тих дисциплін, де необхідна оптимізація навчальних груп.

Якщо студент із поважних причин не зміг обрати дисципліни вчасно, або виявив помилку щодо свого волевиявлення, він звертається в деканат із заявою для запису на вивчення обраних ним дисциплін, надавши відповідні документи, які засвідчують поважність причин. Заява на зміну вибіркової дисципліни у сформованому індивідуальному навчальному плані має подаватися не пізніше ніж за місяць до початку семестру, в якому викладається ця дисципліна.

У випадку поновлення, переведення здобувача, допуску до занять після завершення академічної відпустки, вибір дисциплін здійснюється відповідно до навчального плану з переліку дисциплін за якими сформовано навчальні групи на поточний навчальний рік та з урахуванням діючого розкладу занять.

Зі всіма аспектами щодо реалізації права студентів на вибір дисциплін можна ознайомитися в Положенні про реалізацію права на вільний вибір дисциплін. Текст документу розміщено на сайті ВПІ:

(<https://vpi.kpi.ua/index.php/2013-11-07-19-43-06/vybirkovi-dystsypliny.html>).

Дисципліна	Стратегія розробки персонажів
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Історії книги, книжкової ілюстрації на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> – Персонажі та їх категорії – Стратегії створення персонажа. – Архетипи та стереотипи у дизайні персонажів. – Головний герой – антагоніст: баланс символів, контраст символів. – Другорядний персонаж: ознаки, стилістика – Графічне втілення персонажа, жест і міміка, форма і силует, символи і атрибути, колір і фактура.
Чому це цікаво/треба вивчати	Задля оволодіння ґрунтовними теоретичними знаннями з принципів створення ефектних образів різних категорій персонажів та опанування практичними навичками їх розробки.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> – Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. – Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно-мистецьких процесів.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> – Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. – Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва. – На основі сформованості професійних компетенцій вирішувати творчі задачі проведення дослідження та виконання художнього твору з образотворчого мистецтва.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Архітектура та її інтерпретація
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	4 кредити ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-48 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Всесвітня історія мистецтва на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> – Синтез мистецтв в архітектурі – Архітектура і природне середовище – Національне та інтернаціональне в архітектурі – Архітектура та комунікація – Символізм в архітектурі (Середньовічна храмова архітектура Європи, як відображення філософської і теологічної думки. Сюжети архітектури Близького і Далекого сходу) – Архітектура та ідеологія – Архітектура та стилі (Античність, Романський стиль, Готика, Ренесанс, Бароко, класицизм, еkleктика, модерн, модернізм і постмодернізм)
Чому це цікаво/треба вивчати	За для розуміння архітектури як виду мистецтва, розуміння того, як працюють механізми сприйняття архітектурної споруди і вплив архітектури на свідомість, ознайомлення з символічним наповненням архітектурних пам'яток, логікою розвитку архітектурних стилів у історії європейського мистецтва.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> – Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва. – Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образу творення. – Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва. Тракувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> – Ідентифікувати окремі мистецькі об'єкти, здійснювати їх критичний аналіз та інтерпретацію із застосуванням сучасних методів соціальних та гуманітарних наук. – 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. – 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.
Інформаційне забезпечення	Силабус, лекції, презентації.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Основи геральдики та фалеристики
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	4 кредити ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-48 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Всесвітня історія та історія мистецтва на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Походження, еволюції та функції гербів в різних культурах. - Складові частини герба, принципи ділення щита, геральдичні та негеральдичні фігури гербу, види гербів. - Розробка проектів гербів, емблем і т.п. - Історію виникнення та розвитку системи нагород (орденів, медалей, знаків вирізнення), зокрема державних, основні історичні нагороди. - Принципи розробки дизайну орденів, медалей, знаків вирізнення.
Чому це цікаво/треба вивчати	<p>Курс знайомить з історію виникнення та розвитку системи нагород, принципами та вживаною символікою для розробки різних знаків вирізнення (військових, цивільних), нагород, медалей, значків (ювілейні, гербові, організацій, спортивних товариств, партій та ін.), нагрудних знаків і т. п.</p> <p>Курс дає уявлення про герб як явища культури та джерело історичної інформації, спрямований на розуміння основних законів формування гербів та правил їх застосування; формує вміння «прочитати» семантику гербів, знання історії походження, еволюції та функції гербів в різних культурах.</p>
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення - Застосовувати у мистецькій та дослідницькій діяльності знання естетичних проблем образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації, основних принципів розвитку сучасного візуального мистецтва - Засвоїти комплексні теоретичні знанням та практичні навички в сфері горботворення і фалеристики.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Генерувати нові ідеї (креативність) - Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу - Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва - Вирішувати задачу художньо-дизайнерського проектування орденів, медалей, знаків вирізнення, геральдичних емблем.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік
Дисципліна	Комічна мова ілюстрування

Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредити ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Основи рисунку та живопису, графічні техніки на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> – Сміх в культурі та в образотворчому мистецтві; – принципи і закони комічної мови ілюстрування; – візуальна гіпербола в ілюструванні; – символізація в ілюструванні; – гротеск в ілюструванні; – візуальна метафора в ілюструванні; – сатира в ілюструванні; – чорний гумор і кітч в ілюструванні.
Чому це цікаво/треба вивчати	Курс пропонує розібратися в ролі гумору в мистецтві, з'ясувати, що змушує нас сміятися і чому. Зрозуміти якими візуальними засобами можна проілюструвати комічну ситуацію, як зобразити комічне в ілюстрації, починаючи від сатири та іронії до каламбуру, пародії та чорного й непристойного гумору; визначити можливості художника як коментатора комічного в культурі.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> – Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва. – Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образу творення – Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> – Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу – Тракувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства. – Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники, лекції, презентації
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Мистецтво і суспільство
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	4 кредити ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-48 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Світова історія та історія мистецтва на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> – Художній твір та його культурний і соціальний контекст. – Твір мистецтва як культурний тригер – Твір мистецтва та індивідуальна та/або колективна ідентичність. – «Свої» та «чужі» в мистецтві – Перетин культурних кордонів: периферійні практики та трансформація канону.
Чому це цікаво/треба вивчати	За для усвідомлення того, що мистецтво є засобом освоєння світу, відбиває проблеми суспільства, відображає цінності часу, документує культурну самобутність, розвиває почуття само ідентифікації та формує основу для нової естетики та тенденцій.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва; - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення; - Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства; <p>Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.</p>
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості; - 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; - 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.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Інсталяції та арт-інтервенції
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	4 кредити ЕКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-48 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Історія мистецтва на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Історія та види інсталяції; - Інсталяція як мистецтво, провокація і мистецтво провокації. - Концепція та сенс інсталяції та арт-інтервенції. - Розширення меж художнього об'єкта. - Інсталяція та арт-інтервенція: зв'язки з простором і контекстом. - Інсталяція та арт-інтервенція: аспекти комунікації з глядачем. - Місця глядача в просторі інсталяції та арт-інтервенції.
Чому це цікаво/треба вивчати	Курс для тих, хто хоче осмислити соціальну і політичну роль сучасних художників, зрозуміти до кого вони звертаються, хто їхня аудиторія і як можна розширити її без посередництва музею та арт-галерей; усвідомити, як такий вид комунікації залучає глядача до мультисенсорного досвіду, транслює актуальні ідеї, формує культурний контекст сучасності.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва; - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення; - Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства; - Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості; - 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; - 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.
Інформаційне забезпечення	Силабус, лекції, презентації.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Живопис і процеси абстракції
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	4 кредити ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-48 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Живопис на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Походження та еволюція абстрактного мистецтва, термінологія - Абстракція форми - Типології абстракції. - Теоретично-практичні основи процесів абстракції. - Методики малювання абстракції. - Абстракція і природа.
Чому це цікаво/треба вивчати	Курс розроблений для тих, хто бажає ознайомитися з основами абстрактного мистецтва, зрозуміти чому відмова від наслідування зримої реальності та оперування її елементами у процесі створення твору є не менш ефектною формою самовираження, порівняно з «репрезентативним» мистецтвом. Навчитися обирати об'єктом мистецтва замість реалій навколишнього світу інструментарій художньої творчості – колір, лінію, форма, замінювати зображення сюжету на візуалізацію емоцій, настрою, передчуттів.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. - Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах. - Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. - Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Мистецтво та культурне розмаїття
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Знання світової історії та історії мистецтва на рівні бакалавра.
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Витоки мистецтва та транскультурність. - Основи естетичного переживання. Символічне мислення та прамови. - Художні поведінки. - Мистецтво після авангарду: культура, ідентичність і культурна ідентичність. - Митець як етнограф: його антропологічні манери. - Центр і периферія: прості та складні суспільства. - Розвиток і недорозвинення - Наслідки глобалізації. - Колонізація, деколонізація та неокolonізація. - Глобалізація та мультикультуралізм: ідентичність та відмінність. - Нові мистецькі моделі поведінки. - Художник-мандрівник, художник-переселенець. - Стратегії актуального мистецтва. - Гібридні культури і культурна колонізація.
Чому це цікаво/треба вивчати	Курс спрямований стимулювати до пізнання поточної художньої та культурної реальності та її зв'язку з соціальним середовищем. Сприяти здатності спостерігати та критично аналізувати поточні події, навчитися розуміти сутність мистецтва через розмаїття його проявів.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва. - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образу творення. - Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства; Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. - 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. - 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.

Інформаційне забезпечення	Силабус, лекції, презентації, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Природа книжкової ілюстрації
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	4 кредити ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-48 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Знання історії оформлення книги, книжкової ілюстрації на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Вербальний текст і візуальна ілюстрація. - Родова класифікація літературних і фольклорних жанрів. - Сюжет і фабула в трьох родах літературних і фольклорних жанрів. - Жанрово-родова типологія персонажів в ілюстраціях літературних і фольклорних текстів. - Композиція ілюстрації як візуальний образ простору і часу. - Розташування і взаємодія персонажів на площині композиції, їх просторова та часова інтерпретація. - Взаємодія простору композиції і простору глядача. - Точка зору глядача у просторі глядача і у просторі композиції.
Чому це цікаво/треба вивчати	Задля осмислення культурного контексту, який зумовлює розвиток сучасної практики ілюстрування. Курс висвітлює теоретичні та інтелектуальні процеси, необхідні для розробки ілюстрацій в сучасному світі (зокрема, предмет дослідження, концептуальна обробка, контекст і аудиторія, аналіз та візуальна мова), підкреслює важливість міждисциплінарної практики для художника-ілюстратора, дотримання принципу Polymath.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва; - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення; - Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства; - Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого мистецтва.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості; - 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; - 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.
Інформаційне забезпечення	Силабус, лекції, презентації, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Залік

Дисципліна	Наукова ілюстрація
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Основи рисунку та живопису на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Принципи і завдання наукової ілюстрації; - зображення архітектури та інших об'єктів спадщини; - археологічна ілюстрація; - ботанічна ілюстрація; - зоологічна ілюстрація; - медична ілюстрація; - науково-технічна ілюстрація.
Чому це цікаво/треба вивчати	Наукова ілюстрація - це метод комунікації, який дозволяє уявити складні ідеї, деталі та теорії в цікавій та інформативній формі З її допомогою можна пояснити складні концепції широкій аудиторії, а також навчати за допомогою наочних ілюстрацій чи анімації. Для створення точних ілюстрацій наукові ілюстратори використовують поєднання естетики та науково-технічних знань.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. - Опанувати комплексні знання та практичні навички в області наукової ілюстрації. - Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва; - На основі сформованості професійних компетенцій вирішувати творчі задачі проведення дослідження та виконання художнього твору з образотворчого мистецтва - Застосовувати у своїй творчій роботі отримані теоретичні та практичні знання в області перспективи, анатомії, теорії й історії мистецтв і світової матеріальної культури.
Інформаційне забезпечення	Силабус, лекції, презентації, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Мистецтво і тіло
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Рисунок та живопис на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Межі тіла. Тіло як матерія - Тіло як структура і як архітектура - Тіло особистості. Імідж та ідентичність. - Тіло, приватність та інтимність. - Протезне тіло. - «Тіло і простір» - Зв'язок тіла з навколишнім простором. - Тіло та соціальна трансформація.
Чому це цікаво/треба вивчати	Цей курс призначений для ознайомлення з фундаментальними проблемами зовнішнього вигляду людини в мистецтві. Курс розглядає людське тіло з міждисциплінарної точки, охоплюючи мистецтвознавчий, соціальний та художній аспект, і надає студентам необхідні інструменти для інтеграції своїх знань у процеси автономної творчості та/або міждисциплінарних експериментів, для осмислення ролі тіла в мистецтві та творчих експериментів в його зображенні в різних контекстах, матеріалах і техніках
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. - Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах. <p>Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства</p>
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. - Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Творчість та експериментальний рисунок
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Основи рисунку на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Малювання світу як ідентифікація та інтерпретація. - Комунікативні аспекти малювання. - Матеріали та дискурси в малюнку XXI ст. Порівняльні аспекти з малюнками 19-20 ст. - Малювання як прояв думки: новий романтизм у часи кризи. - Мрії в малюнку XXI ст. - Матеріали та техніки виразного малювання. Виявлення та інтерпретація графічних значень сучасного малюнка. Нові композиційні рішення та експерименти в організації простору. - Малювання музики та графічного образу слів. - Малювання ілюзій
Чому це цікаво/треба вивчати	Курс спрямований на розширення досвіду малювання після опанування традиційних технік. Експериментальне малювання відкриває новий, інтригуючий рівень виконання рисунків, охоплюючи все: від створення форми до контурних малюнків і малювання за допомогою нових технологій або нетрадиційних матеріалів. Воно допомагає зосередитися на концепціях і формувати ідеї, які сприятимуть розширенню творчого світогляду і розкриттю творчого потенціалу.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. - Володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах. <p>Представляти форматворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства</p>
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу. - Формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості. <p>— Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.</p>
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції, практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	3D - графіка
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Знання комп'ютерної графіки, основ комп'ютерного ілюстрування, композиції видання на рівні бакалавра.
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - 3d- графіка – сфери застосування. - Основи цифрового скульптінга. Знайомство з інтерфейсом ZBrush - Варіанти скульптінга. Матеріали, освітлення та рендеринг. - Варіанти створення базової моделі. ShadowBox. Z-сфери. ZSketch. - Remesh All. DynaMesh. Нюанси полігональної топології для ZBrush. - Початкові етапи скульптінга. Робота з великими деталями. - Робота з дрібними деталями. Шари і морфінг. - Скульптинг механічних і штучних поверхонь. - Розфарбовування моделі. Робота з текстурами (Polypaint). Spotlight. - Ретопологія. - Презентація моделі за допомогою Zbrush. Позиціонування моделі. Рендер моделі і робота зі шарами (LightCap). Налаштування складного матеріалу. - Експорт моделі в програми для анімації.
Чому це цікаво/треба вивчати	<p>Задля набуття професійних навичок,</p> <ul style="list-style-type: none"> - оволодіння основними принципами комп'ютерних технологій, використовуваних у творчому процесі художника-графіка. - формування професійної компетентності, - підвищення кваліфікації та майстерності, - розуміння своєї ролі в обраній професії.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> – комплексним знанням та практичним навичкам в області рисунку комп'ютерної графіки; – експонувати художні твори на вітчизняних і міжнародних виставках, презентувати результати мистецтвознавчого дослідження в українських і міжнародних дослідницьких колективах.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> – сформувати творчий стиль в професійній діяльності; – використовувати набуті навички в професійній діяльності.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції та практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Інноваційні технології в книжковому дизайні
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Знання комп'ютерної графіки, основ комп'ютерного ілюстрування, композиції видання на рівні бакалавра.
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - Філософія векторної графіки, сфери застосування. - Інструменти створення геометричних примітивів, трансформування простих форм для створення більш складних фігур. - Інструмент перо і криві Безье - фундамент векторної графіки. - Текст, як векторний об'єкт. - Растрові зображення і маски. - Ізометрія. Вирівнювання, прості і полярні сітки. - Робота з кольором і градієнтами. - Текстури, безшовні патерни. - Пензлі. Створення текстур векторних пензлів. - Ефекти об'єму, 3D і перспективи.
Чому це цікаво/треба вивчати	<p>Задля набуття професійних навичок,</p> <ul style="list-style-type: none"> - планування, організації та управління мистецькими проектами; - оволодіння сучасними знаннями, - розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, - генерації нових ідей (креативність), - здатності до системного мислення, до адаптації дії в новій ситуації; - використання інформаційно-комунікаційних технологій у видавничій діяльності.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - володіти інноваційними методами та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією - володіти основними принципами комп'ютерних технологій, використовуваних у творчому процесі художника-графіка. - знанню сучасних зарубіжних мистецьких концепцій, професійних стандартів. - принципам роботи над створенням твору образотворчого мистецтва. - знанню програмних продуктів для створення оригінал-макетів електронних видань. - програмних продуктів для створення серій тривимірних графічних робіт для ілюстрування електронних видань та web-сайтів. - спеціалізованих internet-технологій (google sites, wordpress, wix) для створення сайтів та їх розміщення в мережі Internet. - основних принципів комп'ютерних технологій, використовуваних у творчому процесі художника-графіка. - сучасних комп'ютерних технологій й програм в професійній діяльності при зборі інформативного матеріалу. - методам художнього конструювання видань і програмного забезпечення для художньо-графічної візуалізації.

	<ul style="list-style-type: none"> - особливостям реалізації графічного оформлення при використанні комп'ютерної графіки. <p>знанню перспектив розвитку прикладних програмних продуктів для створення оригіналів для поліграфічного виконання проекту.</p>
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> – сформулювати творчий стиль в професійній діяльності; – використовувати набуті навички в професійній діяльності; - застосовувати у власній творчості основні закони та правила композиційної організації твору, а також різні засоби і стилістики формотворення; - працювати із сучасними комп'ютерними технологіями й програмами в професійній діяльності при зборі інформативного матеріалу; - вирішувати задачу художньо-дизайнерського проектування нового видання.
Інформаційне забезпечення	Силабус, посібники.
Форма проведення занять	Лекції та практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

Дисципліна	Анатомія ілюстрування
Рівень ВО	Другий (магістерський)
Курс, семестр	Курс 1, семестр 2
Обсяг дисципліни та розподіл годин аудиторної та самостійної роботи	5 кредитів ЄКТС (Лекції-36 год, Практичні-36 год, СРС-78 год)
Мова викладання	українська
Кафедра	графіки
Вимоги до початку вивчення	Історії книги, книжкової ілюстрації на рівні бакалавра
Що буде вивчатися	<ul style="list-style-type: none"> - стилізації та «візуальний інтелект» в художньому проектуванні видань; - візуальна метафори (концептуальна образність та сюрреалізм, діаграми, абстракція); - буквальна ілюстрація або наочна істина (реалізм, гіперреалізм, стилізований реалізм, послідовність зображень); - естетика та несмак (тренди, «солодка образність», «шок»)
Чому це цікаво/треба вивчати	Курс пропонує навчитися розуміти ілюстрування як спосіб контекстуалізованої візуальної комунікації. Різноманітність візуальної мови ілюстрування та його доступність через глобальні публікації та трансляції дозволили йому мати значний вплив на суспільство. Курс висвітлює справжню суть меседжів, які передаються мистецтвом ілюстрації: як зміст ілюстративних зображень може ображати, шокувати, ображати, погрожувати, підривати, висміювати, виражати невдоволення та проголошувати політичну чи релігійну відданість; викликати неприємну реакцію; поклонятися і святкувати; бути сатиричним і розважальним; бути серйозним і представляти оригінальні знання; і бути навчальним або документальним матеріалом з великим авторитетом і чесністю.
Чому можна навчитися (результати навчання)	<ul style="list-style-type: none"> - Інтерпретувати та застосовувати семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні і формально-стилістичні чинники образотворення. - Опанувати комплексні знання та практичні навички в області наукової ілюстрації. <p>Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства</p>
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	<ul style="list-style-type: none"> - Створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва; - На основі сформованості професійних компетенцій вирішувати творчі задачі проведення дослідження та виконання художнього твору з образотворчого мистецтва - Застосовувати у своїй творчій роботі отримані теоретичні та практичні знання в області перспективи, анатомії, теорії й історії мистецтв і світової матеріальної культури.
Інформаційне забезпечення	Силабус, лекції, презентації, посібники.
Форма проведення занять	Лекції та практичні заняття
Семестровий контроль	Екзамен

