

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука
Факультету дизайну
Кафедра графічного дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК.01.03 Пластична анатомія в дизайні

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	Перший (Бакалаврський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	ОП «Графічний дизайн»
Статус дисципліни	вибіркова
Курс/Семестр	2 курс (III семестр)
Кількість кредитів ЄКТС	4 кредити (120 годин)
Розподіл за видами занять за годинами навчання	Лекції 10
	Семінарські
	Практичні (50)
	Самостійна робота (60)
Форма підсумкового контролю	Диф. залік (III семестр)
Викладачі	Д.філ. (PhD) з дизайну, доцент, доцент кафедри графічного дизайну Ольга Сергіївна Гальчинська,
Контактна інформація викладачів	Корпоративна пошта – galchinskaya_olga@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	https://kdidpamid.edu.ua/academy/navchannya/dystanczijne-navchannya/
Дні занять	Згідно розкладу
Консультації	Відповідно до графіку консультацій

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Зміст дисципліни. Перелік тем: Тема 1. Вступ до пластичної анатомії. Пропорції та конструктивна будова тіла людини. Тема 2. Скелет і м'язова система людини як основа пластичної форми.
---------------------	---

	Тема 3. Пластична анатомія голови та портретне зображення. Тема 4. Пластична анатомія верхніх і нижніх кінцівок. Тема 5. Пластика людської фігури в русі. Передача пози та динаміки. Тема 6. Використання пластичної анатомії в графічному дизайні та цифровій ілюстрації. Ключові слова: дизайн, графічний дизайн, пластична анатомія, анатомія для митців, пластика людської фігури Роль та місце дисципліни у системі підготовки: забезпечує формування фундаментальних знань про закономірності пластичної будови людського тіла, його пропорції, конструкцію та особливості зображення, що є необхідною основою для професійної діяльності графічного дизайнера. Вивчення дисципліни сприяє розвитку просторового, конструктивного й образного мислення, удосконаленню навичок академічного рисунка, художнього аналізу та стилізації форми. Набуті знання та практичні вміння використовуються під час створення ілюстрацій, персонажів, рекламної графіки, поліграфічної продукції, цифрових зображень, коміксів, анімаційних і мультимедійних проєктів. Опанування дисципліни забезпечує формування професійних компетентностей, пов'язаних із грамотним використанням анатомічних знань у художньо-проєктній діяльності, підвищує якість візуальної комунікації та сприяє створенню художньо виразних і анатомічно переконливих дизайнерських рішень.
Мета та завдання дисципліни	Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти системи знань про анатомічну будову, пластичні особливості та закономірності зображення тіла людини, розвиток просторового, конструктивного й образного мислення, а також набуття практичних навичок використання знань із пластичної анатомії під час створення графічних, ілюстративних, рекламних, анімаційних та інших дизайн-проєктів із дотриманням принципів художньої виразності, пропорційності та анатомічної достовірності Основні завдання навчальної дисципліни: 1. Сформувати систему знань про пластичну анатомію людини, будову скелета, м'язової системи, пропорції та закономірності формоутворення людського тіла.

2. Розвинути навички конструктивного аналізу людської фігури, голови та окремих частин тіла з урахуванням анатомічних особливостей, пропорцій і пластики форми.
3. Навчити застосовувати знання пластичної анатомії під час виконання академічного рисунка, створення ілюстрацій, персонажів, рекламної графіки та інших об'єктів графічного дизайну.
4. Сформувати вміння передавати статику, динаміку та просторове положення людської фігури, відтворювати рух, пластику та характерні особливості пози.
5. Розвинути творчі здібності та професійне мислення шляхом використання прийомів художньої інтерпретації та стилізації людської фігури відповідно до завдань графічного дизайну.
6. Сформувати здатність інтегрувати знання з пластичної анатомії у процес проєктування сучасних дизайн-продуктів, забезпечуючи їх художню виразність, функціональність і анатомічну достовірність.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі **результати навчання:**

Знати:

- Основи пластичної анатомії людини, будову скелета, м'язової системи та їх вплив на зовнішню форму тіла.
- Закономірності пропорцій, конструкції та пластики людської фігури в різних вікових і статевих групах.
- Особливості анатомічної будови голови, обличчя, кистей і стоп та принципи їх зображення.
- Основні закономірності передачі руху, пози, рівноваги та пластики людського тіла.
- Методи конструктивного аналізу форми людини та принципи стилізації анатомічних форм у графічному дизайні.
- Принципи застосування знань із пластичної анатомії під час створення ілюстрацій, персонажів, рекламної графіки, цифрових зображень та інших дизайн-проектів.

Вміти:

- Аналізувати анатомічну будову людини та правильно передавати її конструкцію в графічному зображенні.
- Будувати зображення людської фігури, голови та окремих частин тіла з урахуванням пропорцій і пластичних особливостей.

	- Використовувати знання пластичної анатомії для створення переконливих статичних і динамічних поз. - Виконувати конструктивний аналіз натури та застосовувати його під час створення ескізів, ілюстрацій і дизайн-концепцій. - Стилізувати людську фігуру відповідно до творчого задуму, зберігаючи її анатомічну переконливість. - Інтегрувати знання пластичної анатомії у процес розроблення об'єктів графічного дизайну, цифрової ілюстрації, персонажного дизайну, коміксів, анімаційної та рекламної продукції.
Передумови вивчення дисципліни	Передумовою для вивчення дисципліни «Пластична анатомія в дизайні» є певний обсяг знань з таких дисциплін як: Рисунок, Живопис, Основи кольорознавства, Основи формоутворення, Комп'ютерна проектна графіка, Практика навчальна.
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральні компетентності	Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурномистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Фахові компетенції спеціальності (ФК)	СК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних і багатофункціональних об'єктів дизайну. СК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну з урахуванням ієрархії, сітки, ритму, типографіки та адаптивної логіки. СК 4. Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності. СК-6. Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

	СК-9. Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями)

Структура навчальної дисципліни:

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	у тому числі			
		лек	сем	практ	срс
1	2	3	4	5	6
Змістовий модуль 1					
Тема 1. Вступ до пластичної анатомії. Пропорції та конструктивна будова тіла людини.	16	2		8	10
Тема 2. Скелет і м'язова система людини як основа пластичної форми.	18	2		8	10
Тема 3. Пластична анатомія голови та портретне зображення.	18	2		8	10
Тема 4. Пластична анатомія верхніх і нижніх кінцівок.	18	2		8	10
Тема 5. Пластика людської фігури в русі. Передача пози та динаміки.	20			10	10
Тема 6. Використання пластичної анатомії в графічному дизайні та цифровій ілюстрації.	20	2		8	10
РАЗОМ:	120	10		50	60

Рекомендовані джерела інформації

10.1 Основна література¹

1. Андрейканіч А. І. Курс пластичної анатомії людини. Чернівці: Букрек, 2010. 125 с.
2. Сташук О. Пластична анатомія людини. Рівненський державний гуманітарний університет. Навчальний посібник для здобувачів вищої

¹ Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми.

- освіти спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». 2023. 103 с.
3. Свиридов О.І. Анатомія людини / За ред. І.І.Бобрика. Київ: Вища школа, 2000. – 399 с.
 4. Schider, Fritz. An Atlas of Anatomy for Artists: 189 Plates: Enlarged Revised Edition with 85 New Plates from Leonardo, Rubens, Michelangelo, Muybridge, Vesalius, et al. Courier Corporation, 2013. 192 с. URL: https://books.google.bg/books?hl=uk&lr=&id=bmvCAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=anatomy+for+artists&ots=q5xtlhLhNp&sig=ZRTkesVgtO8Ch_xqhsOmtFlBrdg&redir_esc=y#v=onepage&q=anatomy%20for%20artists&f=false (дата звернення 10.08.2024)
 5. Sheppard, Joseph. Anatomy: A complete guide for artists. Courier Corporation, 2013. 222 с. URL: https://books.google.bg/books?hl=uk&lr=&id=MfTBAGAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=anatomy+for+artists&ots=0DehYfw53-&sig=vQelmsQB8ErRiox1a-HIYwgisfI&redir_esc=y#v=onepage&q=anatomy%20for%20artists&f=false (дата звернення 10.08.2024)
 6. Bammes, Gottfried. The artist's guide to human anatomy. Courier Corporation, 2004. 134 с. URL: https://books.google.bg/books?hl=uk&lr=&id=3wNAY7kzfQC&oi=fnd&pg=PA7&dq=anatomy+for+artists&ots=sE8pamt0r1&sig=iGTxu9Jw3wJwdr1On8a1pUzIXbs&redir_esc=y#v=onepage&q=anatomy%20for%20artists&f=false (дата звернення 10.08.2024)
 7. Goldfinger, Eliot. Animal anatomy for artists: *The elements of form*. OUP USA, 2004. 240 с. URL: https://books.google.bg/books?hl=uk&lr=&id=mVMSDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=anatomy+for+artists&ots=MllxEY0Fk8&sig=TGbzM2cnfw81-oxPX30Sz1bLs&redir_esc=y#v=onepage&q=anatomy%20for%20artists&f=false (дата звернення 10.08.2024)
 8. Ellenberger, Wilhelm, et al. An atlas of animal anatomy for artists. Courier Corporation. 1956. 150 с. URL: https://books.google.bg/books?hl=uk&lr=&id=FSMnAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=anatomy+for+artists&ots=z-SZkVe1MZ&sig=mwSlu3MR_2aBJMuEsfvIdqIwn2I&redir_esc=y#v=onepage&q=anatomy%20for%20artists&f=false (дата звернення 10.08.2024)
 9. Hogarth, Burne. *Drawing dynamic hands*. Watson-Guptill, 1988. 144 с.
 10. Winslow, Valerie L. Classic human anatomy in motion: The artist's guide to the dynamics of figure drawing. Watson-Guptill, 2015. 304 с.

10.2 Допоміжна література

1. Туманов І. М. Книга Рисунок, живопис, скульптура. Теоретико-методологічні основи комплексного навчання. Львів: Аверс, 2010. 496 с.

2. Гула Є. Пластична анатомія. Основи рисунка. ВХ (студія) 2013 р. 344

с. URL:

<https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Textbooks/AnatomyYevgenGula.pdf>

(дата звернення 10.08.2024)

10.3 Інформаційні ресурси

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
<https://www.nbuv.gov.ua>
2. Репозитарій наукових праць України <https://dspace.edu.ua>
3. Open Educational Resources (анатомія для художників)
<https://www.khanacademy.org>
4. Proko (анатомія для художників) <https://www.proko.com>
5. Draw Mix Paint (анатомія та рисунок) <https://www.drawmixpaint.com>
6. ArtStation Learning (анатомія для ілюстраторів) <https://www.artstation.com/learning>
7. Sketchfab (3D анатомічні моделі) <https://sketchfab.com>
8. Wikipedia: Human anatomy https://en.wikipedia.org/wiki/Human_anatomy
9. MedlinePlus Anatomy <https://medlineplus.gov/anatomy.html>
10. Український освітній портал (мистецтво і дизайн) <https://osvita.ua>

Методи контролю та розподіл балів

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення		Формат контролю	Максимальна кількість балів
Тема 1. Вступ до пластичної анатомії. Пропорції та конструктивна будова тіла людини.	лютий		Презентація та захист індивідуальних робіт	10
Тема 2. Скелет і м'язова система людини як основа пластичної форми.	березень		Проміжний контроль	10
Тема 3. Пластична анатомія голови та портретне зображення.	квітень		Оцінювання практичних робіт	10
Тема 4. Пластична анатомія верхніх і нижніх кінцівок.	квітень		Проміжний контроль	10
Тема 5. Пластика людської фігури в русі. Передача пози та динаміки.	травень		Оцінювання практичних робіт	20
Тема 6. Використання пластичної анатомії в	травень		захист	30

графічному дизайні та цифровій ілюстрації.			
РАЗОМ:			100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Технічне, програмне та інструментальне забезпечення

Інструменти та матеріали:

- папір, олівці, маркери або інші матеріали;
- презентаційні матеріали для проміжних і підсумкових переглядів.

Обладнання:

- персональний комп'ютер або ноутбук із доступом до мережі Інтернет

Програмне забезпечення та сервіси:

- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator або аналоги для додаткової обробки растрових і векторних матеріалів;
- Google Drive, OneDrive або інші хмарні сервіси для зберігання та обміну файлами.

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політика щодо академічної доброчесності	Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх роботах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час поточного контролю виявиться використання чужих ідей, студент втрачає право отримати бали за тему, або може виконати нову роботу, яка буде оцінена із заниженням балів.
---	---

Політика щодо відвідування занять	Пропуски занять без поважних причин неприпустимі (причини пропуску мають бути підтверджені). Усі роботи студентів повинні бути завантажені на кафедральний Гугл диск. Відсутність виконаних практичних завдань із дисципліни є підставою до не зарахуванню семестрової оцінки.
Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання	Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни. Додаткові заняття у таких випадках не передбачені.
Політика щодо правил поведінки на заняттях	На проведення занять з дисципліни з Переддипломної практики розповсюджуються загально прийняті норми і правила поведінки, затверджених таким документом як «Правила поведінки здобувачів вищої освіти в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука». Вітається власна думка студентів з теми заняття, активне обговорювання проектних проблем, аргументоване відстоювання авторської позиції. Разом із тим під час занять не допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу, у тому числі користування мобільними телефонами для розмов, запізнення на заняття без поважних причин, не реагування на зауваження викладача.
Політика щодо комунікації з викладачем	Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні на корпоративну пошту викладача (galchinskaya_olga@kdidpamid.edu.ua). Умови листування: 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено - ІД); 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається - анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_завдання. Розширення: текст - doc, docx, ілюстрації - pdf. Окрім роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

Детальнішу інформацію щодо компетенностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій навчальній програмі навчальної дисципліни

<https://kdidpamid.edu.ua/academy/robochi-programy-navchalnyh-dysczyplin-ta-inshi-navchalno-metodychni-materialy-kafedry-grafichnogo-dyzajnu/>

Розробник си­ла­бу­су
нав­ча­ль­ної дис­ци­плі­ни

О.С. Гальчинська

Гарант освітньої програми

О.С. Гальчинська

Завідувач кафедри

І.В.Петрова

Си­ла­бу­с зат­верд­же­но
на засіданні кафедри графічного дизайну

від 26 серпня 2025 р., протокол №1