

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн та архітектура	Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Кафедра	Графічний дизайн	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура, мистецтво і гуманітарні науки	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціальність	B2 Дизайн	Семестри	1

АРТУПАКОВКА

Семестр 1 (осінь 2026)

1 вересня – 15 грудня

Викладач Ганоцька Ольга Василівна, доцент, PhD (канд. мист-ва)
E-mail hanotska.olha@ksada.org
Заняття За розкладом

Консультації За розкладом
Адреса к. 311, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв 11
Телефон 068 877 8214; 057 706-28-11 (кафедра)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Заняття проводяться через Гугл-клас:

<https://classroom.google.com/c/ODcwOTcxNDkyNTM5?cjc=uzghqyom>

за посиланням:

<https://meet.google.com/iga-bkns-gta>

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (скорочено — АУ); 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* — jpeg, pdf, psd, ai. Окрім роздруків для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

Під час дистанційних занять використовується листування у групі Telegram, а також on-line конференції Google Meet

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Бажано перед обранням саме цієї дисципліни мати знання та практичні навички з дисципліни курсу першого рівня освіти (бакалавр): макетування і моделювання упаковки.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

1. Ганоцька О.В. Проєктування упаковки: методичні рекомендації для студентів 1 курсу ДВК (магістратури). Харків: ХДАДМ, 2018. 36 с.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Альбом для ескізування. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word, Microsoft Power Point, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Дисципліна «Артупаковка» становить за мету ознайомлення студентів спеціальності «Графічний дизайн» із арт-проєктуванням упаковки — як одного з об'єктів графічного дизайну, та здобуття студентами теоретичних знань і практичних навичок при проєктуванні арт упаковки (пакувальних комплексів) згідно з сучасними вимогами (соціальними, функціональними, екологічними, ергономічними, естетичними, економічними тощо).

Завдання дисципліни:

- засвоєння студентами знань та професійних навичок у галузі проєктування арт упаковки; умінь творчої діяльності студентів при осмисленні і практичній реалізації принципів проєктування ексклюзивної упаковки відповідно до її функціонального призначення, типу і виду конструкції, комунікативної ролі в та естетичної складової; ознайомлення студентів із методикою рішення комплексних завдань щодо розробки концепції створення оригінальної арт упаковки.

Дисципліна забезпечує загальні компетентності:

ЗК 1 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 2 Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК 5 Здатність розробляти та керувати проектами.

ЗК 6 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо

спеціалізовані (фахові) компетентності:

СК 1 Здатність здійснювати концептуальне проєктування об'єктів дизайну візуальних комунікацій з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог.

СК 2 Здатність проведення проектного аналізу усіх впливових чинників і складових проєктування та формування авторської концепції проекту.

СК 3 Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв.

СК 6 Здатність застосовувати у практиці дизайну виразні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.

СК 7 Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису, а також методики використання апаратних і програмних засобів комп'ютерних технологій.

СК 9 Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну візуальних комунікацій.

СК 10 Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.

а також додаткові спеціальні компетентності:

ДСК 2 Вміння створювати авторські творчі проекти у різних напрямках дизайну візуальних комунікацій, використовуючи сучасні комп'ютерні технології.

Дисципліна відповідає програмним результатам ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»:

РН 1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах.

РН 5. Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту.

РН 6. Формувати проєктні складові у межах проєктних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності.

РН 8. Здійснювати передпроєктний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об'єкт проєктування; формулювати авторську концепцію проєкту.

РН 9. Застосовувати методику концептуального проєктування та здійснювати процес проєктування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об'єкта дизайну.

РН 14. Застосовувати інноваційні методи і технології роботи у різних напрямках дизайну візуальних комунікацій.

РН 15. Представляти концептуальне вирішення об'єктів дизайну візуальних комунікацій засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні художньо-проєктних завдань.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Одним із важливих завдань вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованих фахівців-дизайнерів, здатних створювати сучасні функціонально-ефективні, привабливі в художньому плані розробки в галузі упаковки на основі спеціальних професійних знань.

Дисципліна вивчається студентами протягом 1-го курсу (1 семестр): 5 кредитів ECTS, 150 навчальних годин, в тому числі 45 годин — аудиторні заняття, з них: 10 годин — лекційні, 35 годин — практичні; та 105 годин — самостійні. Формою контролю є екзаменаційні перегляди. Всього курс має 2 модулі та 5 тем.

Осінній семестр: 150 годин: 10 — лекції, 35 — практичні заняття, 105 — самостійні.

Вплив арт-дизайну упаковки на споживача та ринкову конкурентоспроможність: естетика та функціональність.

Тема 1. Вступ до курсу. Арт дизайн. Основні принципи формоутворення в арт дизайні пакування

Тема 2. Від арт-об'єктів до артупаковки

Тема 3 Лімітована упаковка (limited edition.) Прояви сезонності в дизайні упаковки.

Тема 4 Тренди в дизайні упаковки. Розгляд головних аспектів (технологічних, маркетингових, рекламно-естетичних), необхідних для створення повноцінного рекламно-пакового комплексу.

Тема 5. Прогностичні тенденції розвитку пакового дизайну.

Тема 6. Комунікативні особливості: сенсорне сприйняття.

Тема 7. Огляд основних тенденцій в межах міжнародних конкурсів з дизайну упаковки.

Тема 8. Етнічні прояви в дизайні упаковки: дизайн упаковки в Україні.

Тема 9. Японський дизайн упаковки: особливості, прийоми та засоби.

Тема 10. Гібридний дизайн.

При вивченні тем паралельно ведеться теоретична та практична робота над власним концепт-проєктом.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота здобувача спрямована на завершення практичних завдань та закріплення лекційних тем. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка курсового проекту за обраною темою проектування упаковки, а також створення презентації власного проекту.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності студент має спитати дозволу вийти з аудиторії (окрім заліку). Вітається власна думка з теми заняття, аргументоване відстоювання позиції. Необхідним є обговорення стратегії подальшої роботи над проектом з викладачем на кожному занятті. У разі відрадження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю із завідувачем кафедри та студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та надіслати звіт в електронному вигляді викладачеві.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, практичних авторських розробках, при складанні екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Студент отримує певну кількість балів за виконання кожного етапу проектування.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
За розкладом 1 тиждень	1	лекція	Вступ до курсу. Арт дизайн. Основні принципи формоутворення в арт-дизайні пакування.	3		
За розкладом 2 тиждень	2	практ	Від арт-об'єктів до артупаковки Обговорення структури теоретичної частини курсового проекту.	3	Підготувати зразки артистичного дизайну	Фото в електр. вигляді
За розкладом	3	лекція	Лімітована упаковка (limited	3		Фото в електр.

3 тиждень			edition.) Прояви сезонності в дизайні упаковки.			вигляді
За розкладом 4 тиждень	3	практик	Дослідження, інновації та традиції у проєктуванні арт упаковки. Новітні технології та матеріали у дизайні арт упаковки. Аналіз популярних трендів у сучасному дизайні упаковки.	3	Розгляд аналогів прояву арт-дизайну в упаковці	Фото в електрон. вигляді
За розкладом 5 тиждень	4	лекція практик	Ексклюзивна упаковка. Розгляд головних аспектів (технологічних, маркетингових, рекламно-естетичних), необхідних для створення повноцінного рекламно-пакувального комплексу.	1 2	Використовуючи нотатки розглянути різні методи дослідження та техніки для збору інформації	Фото в електрон. вигляді
За розкладом 6 тиждень	4	практик	Підготовка передпроектного дослідження за обраною темою: продукт – артупаковка.	3	Провести підготовче дослідження щодо інформації про об'єкт дослідження, первинне дослідження теми. створити пітчінг, бриф.	Фото в електрон. вигляді
За розкладом 7 тиждень	4	практик.	Обговорення зібраної інформації щодо подальшої роботи над проєктом.	3	Провести вторинне дослідження з вивченням брендів-конкурентів для обраної продукції; створити пітчінг, бриф.	Фото в електрон. вигляді
За розкладом 8 тиждень	4	практик	Обговорення загальної концепції майбутнього проєкту з вибором основної стратегії проєктування, пошуком та аналізом аналогів, вибором матеріалів та технології виготовлення, виконанням макетів та ескізів-пошуків графічного рішення пакувального комплексу. Підсумок роботи по I модулю.	3	Скласти теоретичний звіт. Написання тезисів за обраною тематикою. Попередній варіант презентації.	В електронному вигляді.
За розкладом 9 тиждень	5	Лекція практик	Прогностичні тенденції розвитку пакувального дизайну. (частина 1)	1 2	Надати ряд фото із проаналізованими брендами конкурентами майбутнього проєкту.	В електронному вигляді.
За розкладом 10 тиждень	5	Лекція практик	Прогностичні тенденції розвитку пакувального дизайну. Комунікативна функція.(частина 2)	1 2	Обрати існуючий зразок дизайну упаковки будь-якої продукції, виявити і проаналізувати її	В електронному вигляді.

					переваги та недоліки, проаналізувати конкурентні бренди, запропонувати альтернативний варіант дизайн- рішення.	
За розкладом 11 тиждень	6	Лекція практ	Етнічні прояви в дизайні упаковки: дизайн упаковки в Україні.	1 2	Виготовлення макетів пакувального комплексу, ескізів графічного рішення та додаткових рекламно- інформаційних матеріалів.	В електронному вигляді.
За розкладом 12 тиждень	7	Лекція практ	Японський дизайн упаковки: особливості, прийоми та засоби.	1 2	Виготовлення макетів пакувального комплексу, ескізів графічного рішення та додаткових рекламно- інформаційних матеріалів.	В електронному вигляді.
За розкладом 13 тиждень	8	Лекція практ	Гібридний дизайн. Подальша робота над практичною частиною проєкту.	1 2	Виконання макетів, графічного рішення упаковки, а також підготовка остаточної презентації проєкту.	Макети упаковки та додаткові рекламні матеріали.
За розкладом 14 тиждень		практ	Завершення роботи над презентацією проєкту. Створення додаткового відеоряду.	3	Курсовий проєкт за темою проєктування, текстова частина - формат А-4, обсяг – 12 – 16 с. Підготовка попередньої презентації проєкту в електронному вигляді, 10 – 12 слайдів, формат pdf. Підготовка доповіді (5 -7 хвилин).	В електронному вигляді.
За розкладом 15 тиждень			Підсумок роботи по II модулю Екзаменаційний перегляд	3	Презентація в електронному вигляді у форматі pdf, 16 слайдів. Рекламний відеоролік (After Effect)	Доповідь за результатами проєкту (5 – 7 хвилин)

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–5
2	Поточний контроль	0–5
3	Поточний контроль	0–10
4	Поточний контроль	0–20
	Модульний контроль 1	0 – 40
5	Поточний контроль	0–10
6	Поточний контроль	0–10
7	Поточний контроль	0–10
8	Поточний контроль	0–20
	Модульний контроль 2	0 – 50
	Бонусні бали	0–10
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–40	0–50	
А	20	50	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, робота виконана акуратно. Крім того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або всеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з дизайну.
А	16–19	46–49	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок.
В	12–15	35–45	Студент добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.
С	8–11	26–34	Студент в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.
Д	4–7	16–25	Студент в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).
Е	1–3	1–15	Студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є екзаменаційний перегляд. Для отримання остаточних балів достатньо пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесу самостійної роботи. Для тих студентів, які бажають покращити результат, передбачені додаткові бали (10 балів) за участь у конкурсах, виставках, а також при наявності публікацій за темою курсу.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	A	задовільно	64–74	D
				60–63	E
			незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	B	незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	C			

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента під час практичних занять (3 бали), підготовка до участі у конкурсах-виставках (5-10 балів), виступ на конференції або публікацію тезисів за темою курсового проєкту (5–8 балів), а також участь у житті групи (1–3 бали). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Бойлен Алексіс Л. Візуальна культура. Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
2. Бразелл Дерек, Девіс Джо Як зрозуміти ілюстрацію. Київ: ArtHuss, 2019. 176 с.: іл.
3. Блумквіст Ганс. Натхнення кольором. Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
4. Даниленко В.Я. Дизайн України в освітньому контексті художньо-проектної культури. Х.: Колорит, 2005
5. Даниленко В. Я. Основи дизайну: навчальний посібник. К.: ІЗМН, 1996. – 328 с.
6. Джонсон Майкл А тепер спробуйте щось дивніше. – Київ: ArtHuss, 2020. 256 с.: іл.
7. Емброуз Гевін, Оно-Білсон Найнджел Графічний дизайн 01. Підхід і мова. – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
8. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень. – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
9. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 03. Генерування ідей – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
10. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. – Київ: Родовід, 2019 . 480 с.
11. Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті К.: ІАЦ «Упаковка». – 2001. 186 с.
12. Лаптон Еллен, Коул Філіпс Дженіфер Графічний дизайн. Нові основи. Київ: ArtHuss, 2020. 262 с.: іл.
13. . Папанек В. Дизайн для реального світу. Екологія людства та соціальні зміни. – Київ: ArtHuss, 2020. 480 с.: іл.
14. Рудер Е. Типографія / пер. з англ. А. Маламан. Київ : ArtHuss, 2025. 276 с
15. Хеллер Стівен, Кваст Сеймур Графічні стилі. Від вікторіанців до хіпстерів – Київ: ArtHuss, 2019. 296 с.: іл.

16. Шредер В. Хронологія розвитку упаковки / В. Л. Шредер // Упаковка. – 2010. – № 4, – С. 70.
17. Hine, T. The Total Package: The Secret History and Hidden Meanings of Boxes, Bottles, Cans, and Other Persuasive Containers. Boston: Back Bay Books, 1997. 289 p.

Допоміжна:

18. Ганоцька О. В. Новітні тренди у сучасному дизайні упаковки // Вісник ХДАДМ [Текст]: зб. наук.пр. / за ред.. Даниленка В.Я. Х.: ХДАДМ, 2013. – Мистецтвознавство №2. – с.15-19.
19. Ганоцька О. В., Лаврікова К.А. Головні ознаки концептів у сучасному формоутворенні // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст]: збірка наукових праць. Х.: ХДАДМ, 2017, №1. – С. 16-23.
20. Ганоцька О. В. Дизайн упаковки майбутнього: прогностичні тенденції розвитку // Вісник ХДАДМ: збірка наукових праць / за ред.. Даниленка В.Я. Х.: ХДАДМ. – 2018. – №2. – С.14 – 21.
21. Ганоцька О. В. Інтерактивна упаковка: нові можливості у дизайні. [Електронний ресурс] – Вісник. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <http://www.visnik.org/pdf/v2017-03-07-ganotska.pdf>
22. Ганоцька Ольга. Авторська ілюстрація як засіб комунікації у сучасному дизайні пакування. Український мистецтвознавчий дискурс. 2025. № 6. С. 52-63. (Категорія Б). DOI <https://doi.org/10.32782/uad.2025.6.6>
<https://ukrainianartscience.in.ua/index.php/uad/article/view/450/40>
23. Ганоцька О.В., Веремеєнко М.Р. Мультисенсорне пакування для соціальної адаптації літніх людей // Упаковка № 4. 2026. С.36-38.
24. Етвуд Ребекка Життя в кольорі. – Київ: ArtHuss, 2020. 272 с.: іл.
25. Загмайстер Стефан, Волш Джесіка. Загмайстер і Волш. Краса. Київ: ArtHuss, 2020. 288 с.: іл..
26. Іваненко Т. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту: Монографія. Х.: ХДАДМ, 2011. 184 с.: іл.
27. Косів В. Магістерська робота з графічного дизайну. 100 вимог і порад. Київ: Літопис, 2021. 112 с.
28. Лесняк В. Відтворення шрифтової спадщини. 40 оригінальних шрифтів. Київ: ArtHuss, 2020. 160 с.: іл.
29. Ложкіна А. Перманентна революція. Мимстество України XX – початку XXI століття. Київ: ArtHuss, 2019. 544 с.: іл.
30. Меттс Майкл, Велфл Енді Письмо — це дизайн: Як слова створюють досвід користування (UX). Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
31. Патер Рюбен. Політика дизайну. (Не зовсім) глобальний довідник із візуальної комунікації. Київ: ArtHuss, 2021. 192 с.: іл.
32. Сбітнєва Н. Ф. Історія графічного дизайну: навчальний посібник. Харків: ХДАДМ, 2014. 224 с.
33. Синепупова Н. Композиція. Тотальний контроль. Київ: ArtHuss, 2019. 240 с.: іл.
34. Телеграф: Український дизайн. Київ: ArtHuss, 2021. №1. 200 с.

17. Інформаційні ресурси

1. <https://thedieline.com>
2. <https://packagingoftheworld.com>
3. <https://pentawards.com>
4. <https://worldbranddesign.com>

5. <https://bpando.org>
6. <https://lovelypackage.com>
7. <https://www.packagingdesignacademy.com>
8. <https://www.behance.net>
9. <https://dribbble.com>
10. <https://thebestpackagingdesign.com>
11. <https://reynoldsandreyner.com>
12. <https://dozen.agency/en/works/chymakkids>
13. <http://www.gstudio.com.ua/works/packaging>
14. <https://r-agency.com.ua/>
15. <https://www.vandog.agency/lepelerin>
16. <https://www.facebook.com/graagency/>
17. <https://vataga.agency/>
18. <https://mirrolab.agency/works/>