

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн	Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Кафедра	Графічний дизайн	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	1 або 2 (за вибором)

АРТ УПАКОВКА

Семестр 2 (весна 2023)

Викладач	Ганоцька Ольга Василівна, доцент, PhD (канд. мист-ва)
E-mail	olga.5ganotskaya@gmail.com
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

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 роздруківок для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультації 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 ZOOM.

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. Проектування упаковки: методичні рекомендації для студентів 1 курсу ДВК (магістратури). Харків: ХДАДМ, 2018. 28 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 «Арт упаковка» становить за *мету* ознайомлення студентів спеціальності «Графічний дизайн» із арт-проектуванням упаковки — як одного з об'єктів графічного дизайну, та здобуття студентами теоретичних знань і практичних навичок при проектуванні 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 проектування арт упаковки; умінь творчої діяльності студентів при осмисленні і практичній реалізації принципів проектування 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 проектування 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 проектування 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.

- PH 5. Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту.
- PH 6. Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності.
- PH 8. Здійснювати передпроектний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об'єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту.
- PH 9. Застосовувати методіку концептуального проектування та здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об'єкта дизайну.
- PH 14. Застосовувати інноваційні методи і технології роботи у різних напрямках дизайну візуальних комунікацій.
- PH 15. Представляти концептуальне вирішення об'єктів дизайну візуальних комунікацій засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні художньо-проектних 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 або 2 семестрів): 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.

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

Пакувальний комплекс як елемент корпоративної ідентифікації.

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

Тема 2. . Ексклюзивна упаковка. Розгляд головних аспектів (технологічних, маркетингових, рекламно-естетичних), необхідних для створення повноцінного рекламно-пакувального комплексу. Гібридний дизайн..

Тема 3. Новітні технології та матеріали у дизайні арт упаковки. Аналіз популярних трендів у сучасному дизайні упаковки. Сезонність у дизайні упаковки, limited edition.

Тема 4. Робота над теоретичною частиною проекту.

Тема 5. Робота над практичною частиною проекту.

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 відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю із завідувачем кафедри та студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

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 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	Підготувати зразки артистичного дизайну	Фото в електрон. вигляді
За розкладом 2 тиждень	2	лекція	Ексклюзивна упаковка. Розгляд головних аспектів (технологічних, маркетингових, рекламно-естетичних), необхідних для створення повноцінного рекламно-пакувального комплексу. Гібридний дизайн.	3	Використовуючи нотатки розглянути різні методи дослідження та техніки для збору інформації	Роздруківка приноситься на заняття
За розкладом 3 тиждень	3	лекція	Дослідження, інновації та традиції у проектуванні арт упаковки. Новітні технології та матеріали у дизайні арт упаковки. Аналіз популярних трендів у сучасному дизайні упаковки.	3	Провести підготовче дослідження щодо інформації про замовника, створити пітчінг, бриф.	Роздруківка приноситься на заняття
За розкладом 4 тиждень	3	лекція практ.	Сезонність у дизайні упаковки, limited edition	1 2	Провести вторинне дослідження з вивченням брендів-конкурентів для обраної продукції.	Роздруківка приноситься на заняття

					Написання тезисів за обраною тематикою.	
За розкладом 5 тиждень	4	практ	Обговорення зібраної інформації щодо подальшої роботи над проектом.	3	Надати ряд фото із проаналізованими брендами конкурентами майбутнього проекту.	Фото в електрон. вигляді
За розкладом 6 тиждень	4	практ	Арт упаковка. Особливості напрямку та аналіз сучасних тенденцій. Робота над теоретичною частиною проекту. Обговорення структури теоретичної частини курсового проекту.	3	Обрати існуючий зразок дизайну упаковки будь-якої продукції, виявити і проаналізувати її переваги та недоліки, проаналізувати конкурентні бренди, запропонувати альтернативний варіант – гібридне дизайн-рішення.	Роздрукована приносить на заняття, фото в електрон. вигляді
За розкладом 7 тиждень 8 тиждень		практ практ	Обговорення загальної концепції майбутнього проекту з вибором основної стратегії проектування, пошуком та аналізом аналогів, вибором матеріалів та технології виготовлення, виконанням макетів та ескізів-пошуків графічного рішення пакувального комплексу. Підсумок роботи по I модулю.	3 3	Курсовий проект за темою проектування, текстова частина - формат А-4, обсяг – 12 – 16 с. Підготовка попередньої презентації проекту в електронному вигляді, 10 – 12 слайдів, формат pdf. Підготовка доповіді (5 -7 хвилин).	Роздрукована приносить на заняття, фото в теоретичній частині (аналогі, пошуки, ескізні рішення) також в роздрукованій.
За розкладом 9 тиждень 10 тиждень 11 тиждень 12 тиждень	6	практ практ практ практ	Подальша робота над практичною частиною проекту. Виконання макетів, графічного рішення упаковки, а також підготовка остаточної презентації проекту.	3 3 3 3	Виготовлення макетів пакувального комплексу та додаткових рекламно-інформаційних матеріалів.	Макети упаковки та додаткові рекламні матеріали.
За розкладом 13 тиждень 14 тиждень 15 тиждень		практ практ практ	Завершення роботи над презентацією проекту. Створення додаткового відеоряду. Підсумок роботи по II модулю	3 3 3	Презентація в електронному вигляді у форматі pdf, 16 слайдів. Рекламний відеоролік (After Effect)	Доповідь за результатами проекту (5 – 7 хвилин)
За розкладом			Екзаменаційний перегляд			

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–5
2	Поточний контроль	0–5
3	Поточний контроль	0–5
4	Поточний контроль	0–5
5	Поточний контроль	0–20
	Модульний контроль 1	0 – 40
6	Поточний контроль	0–20
7	Поточний контроль	0–30
	Модульний контроль 2	0 – 50
	Бонусні бали	0–10
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–40	0–50	
A	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.
A	16–19	46–49	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. Подача акуратна, без помилок.
B	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.
C	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.
D	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).
E	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

1. Бойлен Алексіс Л. Візуальна культура. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
2. Бойчук А.В. Пространство дизайнера. Харків: Нове слово. 2013. 367 с.: ил.
3. Бразелл Дерек, Девіс Джо Як зрозуміти ілюстрацію. Київ: ArtHuss, 2019. 176 с.: іл.
4. Блумквіст Ганс. Натхнення кольором. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
5. Бхаскаран Лакшми Дизайн и время; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. Вид. дім «АРТ-Родник», 2006. 256 с.
6. Валлентин Г. Л. Продающая упаковка; пер. англ. – Лондон: Манн и Фербер, 2012. – 80 с.;
7. 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.
8. 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.

9. 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.
10. 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>
11. Даниленко В.Я. Дизайн України в освітньому контексті художньо-проектної культури./ В.Я. Даниленко. – Х.: Колорит, 2005
12. Даниленко В. Я. Основи дизайну: навчальний посібник/ В.Я Даниленко. – К.: ІЗМН, 1996. – 328 с.
13. Джонсон Майкл А тепер спробуйте щось дивніше. – Київ: ArtHuss, 2020. 256 с.: іл.
14. Емброуз Гевін, Оно-Білсон Найнджел Графічний дизайн 01. Підхід і мова. – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
15. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень . – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
16. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 03. Генерування ідей – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
17. Етвуд Ребекка Життя в кольорі. – Київ: ArtHuss, 2020. 272 с.: іл.
18. Загмайстер Стефан, Волш Джесіка. Загмайстер і Волш. Краса. - Київ: ArtHuss, 2020. 288 с.: іл.
19. Іваненко Т. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту: Монографія. – Х.: ХДАДМ, 2011. 184 с.: іл.
20. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. – Київ: Родовід, 2019 . 480 с.
21. Косів В. Магістерська робота з графічного дизайну. 100 вимог і порад. – Київ: Літопис, 2021 . 112 с.
22. Кривошей В. М. Упаковка в нашому житті – К.: ІАЦ «Упаковка». – 2001. 186 с.
23. Лаптон Еллен, Коул Філіпс Дженіфер Графічний дизайн. Нові основи. – Київ: ArtHuss, 2020. 262 с.: іл.
24. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) М. : Вид. Дім. : «ИндексМаркет», 2011. 416 с.
25. Лесняк В. Відтворення шрифтової спадщини. 40 оригінальних шрифтів. Київ: ArtHuss, 2020. 160 с.: іл.
26. Ложкіна А. Перманентна революція. Мимстество України ХХ – початку ХХІ століття. – Київ: ArtHuss, 2019. 544 с.: іл.

27. Локс Ф. Упаковка и экология; пер. англ.– Киев, 1999.
28. Меттс Майкл, Велфл Енді Письмо — це дизайн: Як слова створюють досвід користування (UX). - Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
29. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? АСТ, Астрель, 2005. 256 с.
30. Папанек В. Дизайн для реального світу. Екологія людства та соціальні зміни. – Київ: ArtHuss, 2020. 480 с.: іл.
31. Патер Рюбен. Політика дизайну. (Не зовсім) глобальний довідник із візуальної комунікації. – Київ: ArtHuss, 2021. 192 с.: іл.
32. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне– Х.: Ранок, 2001. – 96 с.
33. Рудер Эмиль. Типографика. М.:Книга, 1982. 288 с.
34. Сбітнева Н. Ф. Історія графічного дизайну: навчальний посібник. Харків: ХДАДМ, 2014. 224 с.
35. Селлерс Ліббі. Жінки у дизайні. Київ: ArtHuss, 2021. 176 с.: іл.
36. Синепупова Н. Композиція. Тотальний контроль. – Київ: ArtHuss, 2019. 240 с.: іл.
37. Стюарт Б.. Упаковка как инструмент эффективного маркетинга; пер. с англ. / Билл Стюарт. – М.: Изд-во МГУП, 1999.
38. Телеграф: Український дизайн. Київ: ArtHuss, 2021. №1. 200 с.
39. Фиелл Ш., Фиелл П. Энциклопедия дизайнера. Концепции. Материалы. Стили.; пер. с англ. А.В. Шипилова. АСТ: Стрель, 2008. 192 с.: ил.
40. Хайн Т. Все об упаковке; пер. англ. – СПб.: Азбука, 1997.
41. Хеллер Стівен, Кваст Сеймур Графічні стилі. Від вікторіанців до хіпстерів – Київ: ArtHuss, 2019. 296 с.: іл.
42. Шредер В. Хронологія розвитку упаковки / В. Л. Шредер // Упаковка. – 2010. – № 4, – С. 70.
43. 100 Упаковок. – Чикаго: РИП–холдинг, 2009. –320 с.