

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Графічний дизайн	Рік навчання	3
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	5

ПРОЕКТУВАННЯ

Семестр 5 (осінь-зима 2023)

01 вересня — 15 грудня

Викладач	Квітка Ольга Леонідівна, ст. викладач, PhD (канд. мист-ва)
E-mail	okvitka@gmail.com
Заняття	За розкладом
Консультації	У спеціально створеному Telegram-каналі
Адреса	дистанційно
Телефон	+380671480056; 057 706-28-11 (кафедра)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є спеціально створений спільний чат групи у Telegram, який створює староста групи. Обговорення ведеться виключно у робочий час. Також можливо спілкування шляхом личтування на електронну пошту. Умови листування: 1) в *темі* листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни; 2) в полі тексту листа позначити, хто звертається — анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: *прізвище_група_завдання*. *Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf*. Роботи для модульного контролю здаються виключно в Google Classroom академії у відповідному курсі і завданні.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Вивчення дисциплін «Основи композиції і проєктної графіки», «Шрифт», «Комп'ютерні технології», «Типографіка»

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Викладаються в групу Telegram, <https://classroom.google.com/>

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни є оволодіння студентами відповідних навичок презентації візуальної інформації за допомогою графічних засобів, концептуального та проєктного мислення на підставах знання закономірностей графічної візуальної мови. Знаходження образного рішення, здатність виражати зміст засобами графічного дизайну, яке максимально відповідає проєктному завданню.

Завдання дисципліни полягають у засвоєнні основних засобів графічного дизайну, закономірностей візуально-образного рішення проєкту, вирішується питання творчого підходу в розкритті заданої теми. Завдання побудовані на основі концептуальної розробки

стилетворчого візуального графічного рішення проекту, закріплення проектно-технічних навичок творчого оперування із графічними формами, підвищується рівень художньо-образного й тектонічно-конструктивного мислення студента.

ЗК 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

ЗК 5 Здатність працювати в команді

ЗК 6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

ЗК 9 Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, 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.

СК 1 Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну

СК3 Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.

СК 4 Здатність застосовувати навички проектно графіки у професійній діяльності

СК 6 Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у графічних матеріалах

СК 7 Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення і корегування об'єктів дизайну

СК 10 Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності з графічного дизайну.

СК 11 Здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

Програмні результати навчання:

РН 1 Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.

РН 3 Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.

РН 4 Визначати мету, завдання та етапи проектування.

РН 5 Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

РН 6 Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.

РН 7 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних рішень.

РН 8 Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

РН 9 Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.

РН 10 Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.

РН 11 Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

РН 12 Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.

РН 13 Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.

PH 14 Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації і творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.

PH 15 Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.

PH 16 Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.

PH 17 Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності.

PH 18 Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.

PH 19 Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни, що викладається на 3 курсі, визначається професійним формуванням навичок роботи з композиційною організацією елементів дизайн-проекту, стилізації та створення візуально-образної мови, об'єктивного сприйняття естетичних й функціональних можливостей форм графічного дизайну. Основною темою роботи курсу є розробка та розвиток фірмової айдентики.

Виконуючі практичні завдання, студенти знайомляться з функцією візуального графічного рішення дизайн-проектів, характеристикою стилетворчих засобів візуальної мови, технік виконання та створення виразного художнього образу, гармонійного поєднання зображення та шрифту. Професійна творча практика дизайнерів-графіків передбачає знайомство з різними культурами візуального мислення, розуміння основних закономірностей дії смислових емоційно-образних асоціацій, що виникають при сприйнятті образно-художньої пластики і композиції графічних форм.

Дисципліна вивчається студентами протягом 2-3 курсу, на 3 курсі: 12 кредитів ECTS, 360 навчальних годин, в тому числі 180 годин – аудиторні практичні заняття та 180 години – самостійні). Формою контролю є екзаменаційні перегляди.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом практичних занять та консультування студентів очно та дистанційно. Самостійна робота студента спрямована на пошук інформації за темою, вивчення аналогів, власні творчі пошуки.

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.

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

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо. Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час перегляду помічен плагіат, копіювання та використання чужих робіт можливе відрахування.

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	Години	Рубіжний контроль	Деталі
1 тижд	1	практичне	Створення айдентики для маркету на обрану тематику	6	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
2 тижд		практичне	Ескізні пошуки графічного знаку та шрифтового логотипу для айдентики. Вибір остаточного рішення	18	комп'ютерні файли, роздруківки	
3 тижд		практичне	Пошук кольорового рішення та графічної мови для розробки айдентики, вивчення аналогів, формування мудборду, нариси	6	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
4 тижд		практичне	Створення фірмового персонажа маскоту	6	комп'ютерні файли, роздруківки	Продумати можливість анімації маскоту (передати через граф. Зобр.)
5 тижд	2	практичне	Розробка фірмових іконок для маркеті. Пошук стилістики. Фінальне завершення графічних знаків.	18	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	Мінімальна кількість 6 іконок
6 тижд		практичне	Пошук ідейного рішення плакатів, концепції, слоганів для маркету	6	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
7 тижд		практичне	Фінальне затвердження та доробка трьох плакатів	6	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
8 тижд		практичне	Підготовка робіт до модульної неділі	12	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	

9 тижд		практичне	Аналіз робіт з і модуля	12	комп'ютерні файли, роздруківки.	Обов'язково вислати папку з електронними файлами викладачу
10 тижд	3	практичне	Розробка фірмової документвції для айдентики: візитка, бланк.	6	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
11 тижд		практичне	Ескізні пошуки графічного рішення фірмової документації.	6	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
12 тижд		практичне	Доробка фірмових документація. Створення сувенірної продукції	12	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
13 тижд	4	практичне	Верстка фірмового буклету для маркету. Розробка модульної сітки та обкладинки	12	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
14 тижд		практичне	Пошук стилістичного візуального рішення розворотів, ключових типографічних елементів. Підготовка до друку	18	нариси від руки, комп'ютерні файли, роздруківки	
15 тижд		практичне	Підготовка робіт до другого модулю та семестрового перегляду	6	роздруківки	Обов'язково вислати папку з електронними файлами викладачу

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Модуль	Форма звітності	Бали
1	Модульний перегляд	0–45
2	Модульний перегляд	0–45
1,2	Бонусні бали	0–10
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–45	0–10	
A	45	10	Студент в повному обсязі опанував матеріал, продемонстрував уміння збирати та аналізувати інформацію, оригінальні графічні рішення, брав участь у конкурсах, виставках та фестивалях. Експозиційна подача акуратна, оригінальна

A	41-44	8-9	Студент в повному обсязі опанував матеріал, продемонстрував уміння збирати та аналізувати інформацію, оригінальні графічні рішення. Експозиційна подача акуратна
B	35-40	6-7	Студент в повному обсязі опанував матеріал. Експозиційна подача акуратна.
C	22-34	5-6	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, продемонстрував відсутність творчого підходу та вміння збирати та аналізувати інформації
D	12-21	3-5	Студент не в повному обсязі опанував матеріал, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (малий обсяг, недостатні навички роботи з ПО, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з оформленням експозиції
E	1-12	1-3	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал, виконана робота має багато значних недоліків (відсутність творчого підходу, малий обсяг, недостатні навички роботи з ПО, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є екзаменаційні перегляди. Студент повинен продемонструвати вміння аналізувати проєктні завдання та застосовувати візуальні методи їхнього розв'язання з розумінням законів композиції, кольорознавства, типографіки; виявити вміння оригінально мислити в рамках завдання.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

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

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за участь студента у конкурсах та фестивалях (3 бали), перемогу у конкурсах (5-8 балів), а також участь у житті групи (1–3 бали). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бойлен А. Візуальна культура : К. : ArtHuss, 2021. 208 с.
2. Бойчук О. В. Пространство дизайна. Харків : Нове слово, 2013. 367 с., : ил.
3. Даниленко В. Основи дизайну: навч. Посібник. К.: ІЗМН, 1996. 96 с.: іл.

4. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філіпс Графічний дизайн. Нові основи. К: ArtHuss, 2020, 264 с.
5. Емброуз Г. Основи. Графічний дизайн 02: дизайнерське дослідження : пер. з англ. К. : ArtHuss, 2019. 192 с.
6. Емброуз Г. Основи. Графічний дизайн 03: генерування ідей : пер. з англ. К. : ArtHuss, 2019. 192 с.
7. Зайцева В. І. Практика композиції навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 116 с.
8. Іттен Й. Наука дизайну та форми. К: ArtHuss, 2021, 136 с.
9. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник. К.: Кондор, 2006. 492с.
10. Сбітнева Н. Ф. Історія графічного дизайну : навчальний посібник. Х., ХДАДМ, 2014. 224 с.
11. Синепупова Н. Композиція: Тотальний контроль. К: ArtHuss, 2019. 240 с.
12. Хеллер С., Кваст С.. Графічний стиль. Від вікторіанців до хіпстерів: ArtHuss, 2019, 296 с.

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.