

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Мультимедійний дизайн	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обовязкова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	8

КІНЕТИЧНА ТИПОГРАФІКА

Семестр 8

Викладач	Величко Надія Вікторівна, ст. викладач
E-mail	Nadiia.Velichko@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, Проектування, Шрифт, Типографіка, Комп'ютерні технології.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Викладаються в групу Telegram

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка, папір, фарби, тканина, різноманітні художні матеріали. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою дисципліни полягає у засвоєнні студентами основних принципів типографіки з використанням шрифтів у дизайні медіа-продуктів. Програма передбачає вивчення класифікацій шрифтів, аналіз їхньої будови та особливостей, ознайомлення з технікою графічної побудови літер. Студенти опанують навички вибору та комбінування шрифтів для досягнення ефективного дизайну. В результаті курсу вони зможуть професійно підбирати шрифти для вирішення конкретних завдань у сфері медіа-дизайну, враховуючи їхні характеристики та візуальні особливості..

Завдання дисципліни – надати студентам необхідні знання та навички для створення професійних та естетично збалансованих медіа-продуктів за допомогою впевненого володіння типографікою. Студенти знайомляться з принципами та практичним аспектам використання шрифтів у медіа-продуктах. Це включає усвідомлення різноманітності шрифтів, їх класифікацій та особливостей будови літер, а також навичок аналізу та вибору шрифтів для вирішення конкретних дизайн-задач. Студентам засвоюють вплив типографіки на сприйняття медійного контенту, вчаться забезпечувати гармонійний та ефективний дизайн за допомогою відповідного вибору шрифтів та їх візуального взаємодії з іншими елементами дизайну.

Дисципліна забезпечує загальні та спеціальні компетентності:

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

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

ЗК 6 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт

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

СК3 Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну

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

Програмні результати навчання:

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

РН 4 Визначати мету, завдання та етапи проектування.

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 вирішень.

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 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.

РН 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

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

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

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

РН 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 4 курсі, визначається професійним формуванням навичок роботи зі шрифтом та навчання студентів основним принципам та практичним аспектам використання шрифтів у дизайні медіа-продуктів.

Основна тема практичних завдань цього курсу полягає в розробці анімованої типографічної композицій, які ефективно передають зміст та естетику з використанням різних груп шрифтів, зокрема антикв та гротесків.

Студенти отримують навички аналізу класифікацій шрифтів, вивчення їх особливостей та практичного застосування у дизайні. Вони зможуть впевнено вибирати та комбінувати шрифти для досягнення певних ефектів у дизайн-продуктах, а також виконувати анімацію композицій з використанням отриманих знань. В результаті успішного завершення курсу студенти матимуть здатність самостійно створювати професійні та естетично збалансовані медіа-продукти з використанням типографічних прийомів.

Дисципліна вивчається студентами протягом 8 семестру 4 курсу: 3 кредити ECTS, 90 навчальних годин, в тому числі 40 годин – аудиторні практичні заняття та 50 години – самостійні). Формою контролю є екзаменаційні перегляди.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом практичних занять та консультування студентів 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. 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

Пропуски занять без поважних причин не вітаються. Консультування щодо практичних завдань можливо в асинхронному режимі в чаті дисципліни. 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

тиж ден ь	Мод уль	Вид заняття	Зміст	Год ин	Рубіжний контроль	Деталі
1	1	практичне	Огляд історії розвитку шрифтів та їх класифікації Вибір шрифтів та їх адаптація для конкретних композицій	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
2	1	практичне	Аналіз особливостей кожного обраного шрифту, його візуальних характеристик та можливостей. Пошук композиційного рішення.	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
3	1	практичне	Розробка концепцій типографічних композицій для презентації шрифтів груп антикв та гротесків	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
4	1	практичне	Вибір цитат за бажанням студентів, які будуть використовуватися для типографічних композицій Аналіз змісту цитат та планування їх візуального представлення Нариси ідей у створення готових композицій.	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
5	1	практичне	Розробка другої типографічної композиції з використанням шрифту гротеск	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
6	2	практичне	Розгляд основних принципів анімації та їх вплив на сприйняття глядача	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
7	2	практичне	Планування анімованого ролика. Аналіз композицій, створених на попередньому етапі		нариси від руки, комп'ютерні файли	
8	2	практичне	Розробка концепції об'єднання чотирьох композицій у єдиний анімований ролик. Визначення структури та сценарію ролика	4	комп'ютерні файли	
9	2	практичне	Проектування анімації. Розробка ескізів та анімаційних переходів між композиціями	4	нариси від руки, комп'ютерні файли	
10	2	практичне	Перегляд та аналіз варіантів анімаційного ролика. Внесення коректив у роботу з урахуванням отриманих відгуків та рекомендацій Модульний перегляду	4	комп'ютерні файли	

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Модуль	Форма звітності	Бали
1	Завдання 1	0–45
1	Завдання 2	0–45
	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, 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 проектні 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
	64–74	D
задовільно	60–63	E
	35–59	FX
незадовільно	0–34	F
(повторне проходження неможливе)		

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за участь студента у конкурсах та фестивалях (3-5 бали), перемогу у конкурсах (5-10 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. Іваненко Т. Біфункціональність акцидентного шрифту: реклама і мультимедіа. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв*. 2011. № 3. С. 36-38.
5. Іваненко Т., Опалев М. Шрифтова анімація: буква, слово, текст. Харків : ХДАДМ, 2022. 172 с.
6. Іттен Й. Наука дизайну та форми. К: ArtHuss, 2021, 136 с.
7. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник. К.: Кондор, 2006. 492с.
8. Лесняк В. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. Київ : ArtHuss, 2020. 160 с.
9. Маккі Р. Оповідь. Субстанція, структура, стиль та принципи письмової екранізації. Київ : АРК.ЮЕІ, 2021. 520 с.
10. Сбітнева Н. Ф. Історія графічного дизайну : навчальний посібник. Х., ХДАДМ, 2014. 224 с.
11. Синєупова Н. Композиція: Тотальний контроль. К: ArtHuss, 2019. 240 с.
12. Bringhurst, Robert *The Elements of Typographic Style*. Hartley & Marks; 2nd edition, 2002. 350 p.
13. Clair K. *A typographic workbook: A primer to history, techniques and artistry*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1999. 371 p.
14. Meggs P. *Type and image: the language of graphic design* / Philip Meggs. – New York: Van Nostrand Reinhold, 1989. – 200 p
15. Ruder, Emil *Typographie: A Manual of Design*. Niggli Verlag; 7th Revised edition, 2001. 274 p.
16. Tschichold J. *The New Typography: A Handbook for Modern Designers* / Jan Tschichold; transl. by Ruari McLean ; introduct. by Robin Kinross. – Berkeley (CA): University of California Press, 1995. – 236 p.
17. *Typosphere: new fonts to make you think*. Collins Design, 2007. 192 с.

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.