

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

«АВТОРСЬКА ДРУКОВАНА ГРАФІКА У ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННІ»

Семестр 1 або 2 (осінь 2022 – весна 2023)

Викладач	Христенко Владислав Євгенійович, доцент ХДАДМ
E-mail	khristenko19041963@gmail.com (власний), gd@ksada.org (кафедра)
Заняття	За розкладом
Консультації	За розкладом
Адреса	к. 11, поверх 1, корпус 1, вул. Мистецтв 8
Телефон	050 400-31-44; +38 (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 — АДГ); 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, indd*. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультації з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

У випадку дистанційного навчання технічне забезпечення навчального процесу здійснюється навчальною частиною ХДАДМ.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Певний обсяг знань з історії графіки, історії мистецтв тощо. Обов'язковим є достатній рівень знань та компетенцій з основ композиції і формотворення, а також наявність практичних навичок у роботі в графічних матеріалах.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

1. Христенко В.Є. Техніки авторського друку: офорт, літографія, шовкотрафаретний друк: навчальний посібник / В.Є. Христенко. – Х.: Колорит, 2004. – 83 с. :іл.
2. Христенко В. Є.. Методичні вказівки кафедри з роботи в графічних матеріалах. ХДАДМ.
3. Методичний фонд майстерні літографії кафедри Графічного дизайну.
4. Методичні експозиції з графічних матеріалів майстерні офорту кафедри Графічного дизайну.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Аудиторні заняття проводяться згідно розкладу за умовами роботи графічної майстерні з дотриманням правил безпеки. (Інструктаж з ПБ проводить завідувач творчою майстернею).

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. Використання аудіо можливе за узгодження з іншими учасниками навчального процесу. В майстерні у навчальний час тільки робота за фахом дисципліни. Підготовка до інших занять недопускається. За необхідності студент має спитати дозволу вийти з аудиторії. Власна творча робота у майстерні у вільний час ті під час інших занять дозволяється тільки за згоди викладача, що веде заняття.

Вітається творчі пошуки, власне творче переосмислення теми завдання, аргументоване відстоювання позиції.

У разі виникнення проблем особистого життя, не пов'язаних з навчальним процесом обов'язкове інформування викладача, куратора курсу і узгодження питань організації навчального процесу з деканатом.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Викладач фіксує відвідування занять і додаткові консультації у відповідних формах звітності. Організаційні питання вирішуються зі старостами і кураторами курсу.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності під час праці над своїми творчими роботами. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено елементи плагіату, робота не розглядається.

МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ: «АВТОРСЬКА ДРУКОВАНА ГРАФІКА У ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННІ»

В загальній системі підготовки магістрів з графічного дизайну дисципліна «Авторська друкована графіка» ставить за мету надбання студентами широких професійних навичок при проектуванні об'єктів графічного дизайну, здійснює позитивний вплив на формування творчих якостей і високої художньої культури. Курс «Авторська друкована графіка» повинен збагатити творчій інструментарій художника графічного дизайну, закріпити навички творчої роботи, професійного застосування технік авторського друку в сучасній практиці з графічного дизайну, видавничої справи, власній творчій практиці. Курс сприяє підвищенню рейтингу конкурентноспроможності фахівця на сучасному ринку праці.

Мета викладання дисципліни:

- навчити застосовувати виразні можливості авторського друку у практиці графічного дизайну, книжковій та плакатній графіці, образотворчому мистецтві.
- розвинути творчі можливості студентів .
- збагатити творчій потенціал майбутніх фахівців різноманітними виразними можливостями технік авторського друку.
- підняти професійний та культурний рівень студентів.

Метод навчання:

- практичне поетапне виконання учбових завдань при постійному теоретичному і практичному керівництві викладача, учбових майстрів на учбовій базі графічних майстерень,
- самостійна творча робота по тематиці учбових завдань,
- вивчення творчих можливостей графічних матеріалів під час літніх учбово- виробничих практик,
- робота в бібліотеці з виданнями по темах курсу, вивчення творчості митців -графіків, відвідини виставок та інших творчих заходів, що проводяться творчими спілками музеями та галереями міста Харкова
- вивчення періодичної літератури з проблем графіки та дизайну.

Задача вивчення дисципліни:

На протязі вивчення курсу студенти повинні засвоїти:

- технологічний процес і специфіку різних видів друку,
- різні засоби поєднання технік авторського друку з сучасними графічними технологіями, технологіями обробки зображень, верстки та ін.
- набути творчого досвіду.

- *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.
- 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.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Авторська друкована графіка у дизайн-проєктуванні» забезпечується курсами «Основи композиції», «Робота в графічних матеріалах», «Шрифт», «Проєктування», «Типографіка», і, виходячи з індивідуального завдання з проєктування студентів може бути змістовно пов'язана з дисципліною «Концептуальне проєктування».

Ключові питання що розглядаються під час виконання завдань такі:

1. Графічні матеріали та техніки авторського друку.
 - практичне вивчення різних графічних матеріалів, що застосовуються у графіці та графічному дизайні.
 2. Авторський друк як стилістичний та виразний засіб індивідуалізації проєктування.
 - проєктування графічних об'єктів, графічного середовища з застосуванням виразних можливостей технік авторського друку.
 3. Плакат і авторський друк.
 - вивчення можливостей кольорового друку в шовкографії.
 4. Рекламна ілюстрація і авторський друк.
 - вивчення техніки та образотворчих можливостей лінориту та деревориту, їх застосування у вправах з проєктування.
 5. Принцип серійності у графіці та графічному дизайні.
 - вивчення засобів створення графічних серій упрі проєктуванні графічних об'єктів.
 6. Техніки авторського друку як засіб індивідуального творчого самовираження.
 - вивчення технік авторського друку, як знаряддя творчого самовираження.
- В основу методики вивчення дисципліни «Авторська друкована графіка» закладено модульно-рейтинговий принцип організації навчального процесу.

Дисципліна складається з чотирьох модулів, які містять чотири навчальних теми які розкриваються при виконанні двох комплексних учбових завдань, що пов'язані змістом.

РОЗКЛАД КУРСУ

	1 гр.	2 гр.	Зміст заняття
1	За розкладом	За розкладом	Вступна бесіда. Авторська друкована графіка і сучасний графічний дизайн. Завдання на семестр. Модулі оцінки.
2	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Обговорення концепції проекту. Принципи серійності в композиції аркушів календаря.
3	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Перегляд ескізів.
4	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Перегляд ескізів.
5	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Робота над остаточним ескізом.
6	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Верстка макету. Доробка ескізів і макету
7	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Остаточне затвердження ескізу макету.
8	За розкладом	За розкладом	Перегляд PDF -файлів пароектів. Оцінка першого модулю.
9	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Підготовка дошок.
10	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Підготовка дошок.
11	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Травлення , пробний друк, доробка дошок.
12	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Травлення , пробний друк, доробка дошок.
13	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Друк основного тиражу проекту.
14	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Друк основного тиражу проекту.
15	За розкладом	За розкладом	Завдання 1 . Авторський календар у обраній техніці авторського художнього друку. Складання примірників проекту. Доробка. Оформлення естампів. Оформлення експозиції до перегляду

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності за шкалою ХДАДМ	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для заліку
90–100	A	відмінно
82–89	B	добре
75–81	C	
64–74	D	
60–63	E	задовільно
35–59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0–34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

**Критерії оцінки знань та умінь студентів з дисципліни
АВТОРСЬКА ДРУКОВАНА ГРАФІКА У ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННІ»**

Бали			Критерії оцінювання
	Модуль 1 0–50	Модуль 2 0–50	
A	45-50	45-50	(«відмінно» за національною шкалою, A — за шкалою ECTS) може отримати студент, який 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, крім того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з дизайну.
B	41-44	41-45	(«добре» за національною шкалою, B — за шкалою ECTS) отримує студент, який 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	35-40	35-41	(«добре» за національною шкалою, C — за шкалою ECTS) отримує студент, який 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	32-34	32–32	(«задовільно» за національною шкалою, D — за шкалою ECTS) отримує студент, який не 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	30–31	30-32	(«задовільно» за національною шкалою, E — за шкалою ECTS) отримує 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).
FX	17–29	18–29	(«незадовільно» за національною шкалою, FX — за шкалою ECTS) отримує студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного та теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота по виконанню усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна передача.
F	1–14	1–14	(«незадовільно» за національною шкалою, F — за шкалою ECTS) отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевітками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність у творчій і виставковій діяльності, участь у художніх виставках регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівня, дипломи учасників та переможців фахових конкурсів різного рівня

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Айзеншер Й. Я. Техника офорта.– Москва: . Искусство. 1939.
2. Алексич М. Работа художника в некоторых техниках офорта.– Москва: . Искусство. 1963.
3. Бойчук А.В., Даниленко В.Я. Харьковская школа дизайна (Методические материалы. Дизайн-образование). – М.: ВНИИТЭ, 1990.
4. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник. – ХДАДМ, 2004.
5. Дербилова Е. А. Дар шрифта. – Х.: Консум, 2003. – 176 с.
6. Жуков А. Третьяков В. Гравюра на дереве. М. Искусство. 1977 (допущено як посібник для вищих учбових закладів)
7. Іваненко Т. О. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту. Х. : ХДАДМ, 2011. 184 с.; іл.
8. Іваненко Т. О. Шрифтовий дизайн : основи. Харків : ХДАДМ, 2019. 144 с.
9. Касьян З.– Москва: Мистецтво графіки.– Київ: Держвидав. 1960.
10. Королькова А. Живая типографика. – М.: IndexMarket, 2008. – 224 с
11. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии). – К.: Bios Design Books, 2009. – 416 с.
11. Лесняк В.І. Акцидентний шрифт: 75 оригінальних шрифтів. Харків: Колорит, 2004.– 140 с.

12. Лесняк В.І. Модерністські і постмодерністські шрифти: 44 оригінальні шрифти. Харків: Колорит, 2006.– 148 с.
13. Різник М. Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978. – 150 с.
14. Різник М. Г. Письмо і шрифт. – К.: Вища школа, 1978. – 150 с.
15. Рудер Э. Типографика: пер. с нем. – М.: Книга, 1982. – 286 с.
16. Турченко А. Д. Український естамп.– Київ: Наукова лумка. 1964.
17. Фалилеев В. Д. Офорт й гравюра резцом.– Москва: . 1925.
18. Христенко В. Є.. Техніки авторського друку, навчальний посібник, ХДАДМ,2004, Колорит. Харків. (допущено як посібник для вищих учбових закладів)
19. . Христенко В. Є. Техніки авторського друку, навчальний посібник, видання друге, ХДАДМ,2013, Мадрид. Харків. (допущено як посібник для вищих учбових закладів)
20. Шицгал А. Г. Русский типографский шрифт: Вопросы истории и практика применения. – 2-е изд. – М.: Книга, 1985. – 256 с.

Студенти можуть використовувати альбоми та монографії про творчість художників:

Серова, Ватагіна, Чарушина, Каверіна, Кібрика, Рудакова, періодичні видання з тематики образотворчого мистецтва, графіки та графічного дизайну.