

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)

ПРОЄКТНА ІЛЮСТРАЦІЯ

Семестр 2 (весна 2023)

Викладач Макарова Анна Леонідівна, ст. викладач, PhD (канд. мист-ва)
E-mail immadesign@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 — ПІ); 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, on-line зустрічі у Discord, а також гугл таблиця.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Бажано перед обранням саме цієї дисципліни мати знання та практичні навички з дисципліни курсу першого рівня освіти (бакалавр): «Основи композиції і проектої графіки», «Проектування», «Рисунок», «Живопис», «Техніки друкованої графіки», «Історія графічного дизайну», «Комп'ютерні технології», «Фотографіка».

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

1. Ольга Квітка, Анна Макарова. «Ритми. Структури і характери»: Методичні рекомендації по вивченню дисципліни «Основи композиції». Харків: ХДАДМ, 2018. 32 с.

2. Макарова А.Л. «Графічні техніки»
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни «Основи композиції».
Харків: ХДАДМ, 2013, 32 с.
3. Конспекти лекцій з дисципліни
«Основи композиції та проектної графіки. 1 курс»

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: MicrosoftWord, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effect.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Дисципліна «Проектна ілюстрація» становить за *мету* надання студентам спеціальності «Графічний дизайн» теоретичного осмислення та практичних навичок у використанні комунікативних властивостей проектно-графічних засобів створення візуальної комунікації, а також надбання студентами навичок проведення досліджень та/або здійснення інновацій які від-повідують сучасним вимогам до фахових здібностей дизайнера-графіка (когнітивним, творчим, комунікативним, етичним тощо).

Завдання дисципліни:

- ознайомлення студентів із методикою постановки та пошуку концептуальних вирішень проектного завдання за допомогою комплексного ставлення до використання проектно-графічних засобів, які відповідають комунікативному призначенню зображень;
- засвоєння студентами теоретичних знань та професійних навичок створення зображень, які спрямовані на сприйняття певною цільовою аудиторією і відповідають міжнародному контексту у сфері економічних, етичних, правових та мистецьких питань;
- надання студентам можливості розв'язання проблем інтеграції проектно-графічної діяльності у різноманітні соціальні та виробничі сфери, а також використання отриманих знань у власній педагогічній діяльності.

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 з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних, економічних та культурних вимог (за спеціалізацією);

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

СК 3 Здатність застосовувати у практиці дизайну виразні художньо-пластичні можливості різних графічних технік, а також інноваційні методи і технології;

СК 4 Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги)

Додаткові спеціальні компетентності:

ДСК 2 Вміння створювати творчі проекти, які відповідають чинному законодавству з авторського права у різних напрямках дизайну візуальних комунікацій, а також використовувати 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 проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності.
- РН 8. Здійснювати передпроектний аналіз із урахуванням усіх вагомих чинників, що впливають на об'єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту.
- РН 9. Застосовувати методiku концептуального проектування та здійснювати процес проектування 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-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. Проектування зображень. Основні принципи створення оригінальної стилістики.

Тема 2. Ступень умовності малюнку як провідний принцип створення стилістики зображень.

Тема 3. Форми умовності зображення як стилетворюючий фактор..

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 складається з пошуку аналогів, додаткової інформації та їхнього аналізу, роботи над курсовим проектом за обраною темою, створення презентації власного проекту, а також написання тезисів з обраної тематики.

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 ВІДВІДУВАНOSTI

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтвержені). 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. Проектування зображень. Основні принципи створення оригінальної стилістики.	3	Знайти зразки ілюстрацій, виявити проектні методи	Зображення в електронному вигляді
За розкладом 2 тиждень	2	лекція	Ступень умовності малюнку як провідний принцип створення стилістики зображень.	3	Знайти зразки ілюстрацій, виявити ступені умовності зображень	Зображення в електронному вигляді
За розкладом 3 тиждень	3	лекція	Форми умовності зображення як стилеутворюючий фактор.	3	Знайти зразки ілюстрацій, виявити форми умовності зображень	Зображення в електронному вигляді
За розкладом 4 тиждень	3	практ.	Розробка власної концепції майбутнього проекту з обговоренням стратегії проектування	3	Пошук та аналіз аналогів, вибір технології зображень	Зображення в електронному вигляді

За розкладом 5 тиждень	4	практ	Доповідь за темою	3	Зробити мудборд	Презентація
За розкладом 6 тиждень	4	практ	Розробка власної стилістики створення зображень та пошук концепції розвітку серії ілюстрацій	3	Вибір форми, та ступеня. умовності зображень	Ескізні намальовки, роздруківки, або електронні версії зображень
За розкладом 7 тиждень 8 тиждень		практ практ	Вибір технології створення зображень, виконанням пошукових ескізів графічного рішення курсового проекту. Підсумок роботи по I модулю.	3 3	Курсовий проект за темою проектування, текстова частина - формат А-4, обсяг – 12 с. Проект презентації серії, 12 слайдів, формат pdf. Підготовка доповіді (5 -7 хвилин).	Ескізні намальовки, роздруківки, або електронні версії зображень
За розкладом 9 тиждень 10 тиждень 11 тиждень 12 тиждень	6	практ практ практ практ	Подальша робота над практичною частиною проекту, а також підготовка остаточної презентації проекту.	3 3 3 3	Виготовлення оригіналів зображень.	Оригінальні зображення у паперовому, або електронному вигляді.
За розкладом 13 тиждень 14 тиждень 15 тиждень		практ практ практ	Завершення роботи над презентацією проекту. Підсумок роботи по II модулю	3 3 3	Презентація в електронному вигляді у форматі pdf, 12 слайдів. Відеоролік (After Effect)	Доповідь до презентації 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
		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 проекту (5–8 балів), а також участь у житті групи (1–3 бали). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Аникст М. Русский графический дизайн 1880. М.: ВНЕШСИГМА, 1997. 160 с.
2. Бойлен Алексіс Л. Візуальна культура. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
3. Бойчук А.В. Пространство дизайнера. Харьков: Нове слово. 2013. 367 с.: ил.
4. Бразелл Дерек, Девіс Джо Як зрозуміти ілюстрацію. Київ: ArtHuss, 2019. 176 с.
5. Блумквіст Ганс. Натхнення кольором. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
6. Брингхерст Р. Основы стиля в типографике. М.: Издатель Д. Аронов, 2006. 434 с.
7. Буковецкая О. А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. М.: ДМК, 1999. 301 с.
8. Бхаскаран Л. Дизайн и время; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. М. : Вид. дім «АРТ-Родник», 2006. 256 с
9. Гордон Б., Годрон М. Графический дизайн. Мастер-класс. М. : Вид. дім «РИП-Холдинг», 2012. 180 с.
10. Даниленко В.Я. Дизайн України в освітньому контексті художньо-проектної культури–Х.: Колорит, 2005. 266 с.
11. Джонсон Майкл А тепер спробуйте щось дивніше. – Київ: ArtHuss, 2020. 256 с.: іл.
12. Емброуз Гевін, Оно-Білсон Найнджел Графічний дизайн 01. Підхід і мова. – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
13. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень . – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
14. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 03. Генерування ідей – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
15. Етвуд Ребекка Життя в кольорі. – Київ: ArtHuss, 2020. 272 с.: іл.
16. Загмайстер Стефан, Волш Джесіка. Загмайстер і Волш. Краса. - Київ: ArtHuss, 2020. 288 с.: іл.
17. Іваненко Т. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту: Монографія. – Х.: ХДАДМ, 2011. 184 с.: іл.
18. Иттен Й. Искусство цвета [Текст] / Й. Иттен. М.: Издатель Д. Аронов, 2007. 96 с.

19. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. – Київ: Родовід, 2019 . 480 с.
20. Косів В. Магістерська робота з графічного дизайну. 100 вимог і порад. – Київ: Літопис, 2021 . 112 с.
21. Костенко Т.В. Основи композиції та тривимірного формоутворення: навчально-методичний посібник. Харків: ХДАДМ, 2003. – 256с.
22. Лаптон Еллен, Коул Філіпс Дженіфер Графічний дизайн. Нові основи. – Київ: ArtHuss, 2020. 262 с.: іл.
23. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М. : Вид. Дім. : «ИндексМаркет», 2011. 416 с.