

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Графічний дизайн	Рік навчання	2
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Обов'язкова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	3

ПРОЄКТУВАННЯ

Семестр 3 (осінь 2023)
1 вересня — 15 грудня

Викладач Литвинюк Людмила Костянтинівна, доцент, PhD (канд. мист-ва)
E-mail litvinuklk@gmail.com
Заняття За розкладом

Адреса к. 311, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв 11
Телефон 0984655009; 057 706-28-11 (кафедра)

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є окремий телеграм-канал і тільки у робочі дні. *Розширення: текстові повідомлення, ілюстрації — jpeg, pdf.* Окрім роздруків для аудиторних занять, роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, у коридорах академії не припустимі. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основи композиції і проектної графіки 1-го курсу
Комп'ютерні технології – 1 курс

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

1. Квітка О. Л., Макарова А. Л. Основи композиції та проектної графіки. Харків : ХДАДМ, 2021. 48 с.
2. Ганоцька О. В. Навчальний посібник «Графічний дизайн: пропедевтика» Харків : ХДАДМ, 2018. 100 с.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

<https://www.facebook.com/the4thblock>

https://www.facebook.com/kvitka.makarova/?modal=composer¬if_id=1603018749264249¬if_t=aymt_biz_growth_gain_fan_upsell_tip&ref=notif

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Будь які графічні матеріали та інструменти. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Графічні редактори Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

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

Завдання дисципліни полягають у засвоєнні основних засобів графічного дизайну, закономірностей візуально-образного рішення проекту, вирішується питання творчого підходу в розкритті заданої теми. Завдання побудовані на основі концептуальної розробки стилістичного візуального графічного рішення проекту, закріплення проектно-технічних навичок творчого оперування із графічними формами, підвищується рівень художньо-образного й тектонічно-конструктивного мислення студента.

Дисципліна забезпечує загальні та спеціальні (фахові) 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 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 проектної 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 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 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.
- 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 15 Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнотрибуналу у мистецьких практиках.
- 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 визначається професійним сприйняттям особливостей графічної форми.

Дисципліна вивчається протягом 2-3 курсів, на 2 курсі передбачено 12 кредитів ECTS, 360 навчальних години, в тому числі 180 годин – аудиторні практичні заняття та 180 годин – самостійні. В межах 3 семестру курс має 2 модулі та 16 тем.

Осінній семестр: 180 годин: 90 — аудиторні практичні заняття, 90 — самостійні заняття.

ПРОЄКТУВАННЯ

1 модуль

Тема 1. Вступ до курсу. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Площина. Чорно-біле силуетне зображення.

Тема 2. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Зображення засобами лінії. Площина. Чорно-біла графіка

Тема 3. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Рельєфне зображення. Градації сірого.

Тема 4. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Об'ємне зображення. Градації сірого.

Тема 5. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Різність масштабів.

Тема 6. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Перетин силуетів.

Тема 7. Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Симетрія відносно вертикальної осі.

Тема 8. Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Вирівнювання за допомогою направляючих.

2 модуль

Тема 9. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Ізометрія.

Тема 10. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Класична лінійна перспектива.

Тема 11. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Повітряна перспектива.

Тема 12. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Різкість планів.

Тема 13. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Бінарна диспаратність.

Тема 14. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Зворотна, або інша власна перспектива

Тема 15. Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ритмічна організація.

Тема 16. Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Інтуїтивна організація зі свідомим порушенням сталих класичних правил

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми зосвоюються шляхом практичних занять. Самостійна робота студента спрямована на завершення власного уявлення та розуміння тем та закріплення практичних навичок, . Зміст самостійної роботи складає завершення та доробка практичних завдань, а також пошук зразків, які надихають у роботі, а також аналіз аналогів стосовно їх графічних комунікативних властивостей, які можна вікористовувати у власному проєкті, а якіх краще запобігати.

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 власної

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 на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх проєктах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено плагіат, студент втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі заліку — студент отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

позиції стосовно обраного шляху проектування. Також вітається конструктивна критика робіт інших студентів.

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 на наступному занятті відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності у своїх проєктах. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено плагіат, студент втрачає право отримати бали за тему. Якщо це відбулось в процесі заліку — студент отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

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	Практичне заняття	Вступ до курсу. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Площина. Чорно-біле силуетне зображення	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	2	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Зображення засобами лінії. Площина. Чорно-біла графіка	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	3	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Рельєфне зображення. Градації сірого.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	4	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Об'ємне зображення. Градації сірого..	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	5	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Різність масштабів.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	6	Практичне заняття	. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Перетин силуетів	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	7	Практичне заняття	Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Симетрія відносно вертикальної осі.	6	Постер формату А3	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	8	Практичне заняття	Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Вирівнювання за допомогою направлячих. Модульний перегляд 1	6	Постер формату А3	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	9	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Ізометрія.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	10	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Класична лінійна преспектива.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття

За розкладом	11	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Повітряна преспектива.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	12	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Різкість планів.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	13	Практичне заняття	Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Бінарна диспаратність.	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	14	Практичне заняття	. Єдність візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ілюзія простору на площині. Зворотна, або інша власна перспектива	6	Дві вправи 150X150 мм 70X150 мм	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
За розкладом	15	Практичне заняття	Композиційні принципи єдності візуальної мови проектування ілюстрації та шрифту. Ритмічна організація. Інтуїтивна організація зі свідомим порушенням сталих класичних правил. Модульний перегляд 2	6	Постер формату А3	Ручна графіка, або роздруківка приноситься на заняття
			Підготовка власної експозиції до екзаменаційного перегляду			

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	0-5
6	Поточний контроль	0-5
7	Поточний контроль	0-5
8	Поточний контроль	0-5
	Модульний контроль 1	0-40
9	Поточний контроль	0-5
10	Поточний контроль	0-5
11	Поточний контроль	0-5
12	Поточний контроль	0-5
13	Поточний контроль	0-5
14	Поточний контроль	0-5
15	Поточний контроль	0-10
16	Поточний контроль	0-10
	Модульний контроль 2	0-50
	Бонусні бали	0-10
Представлення проекту на перегляд	Екзам. перегляд Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали			Критерії оцінювання
	0–5	0–20	
A	5	20	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали та приклади за темою. Відповів на додаткові питання. Розширив роботу до рівня тез до конференції. подача акуратна, без помилок
A	5	18–19	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, надав додаткові матеріали за темою. подача акуратна, без помилок
A	5	17–16	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, подача акуратна, без помилок
B	4	12–15	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив декілька незначних помилок
C	3	11–9	Студент в повному обсязі опанував матеріал теми, але зробив значні помилки, є невеликі проблеми з форматуванням
D	2	5–8	Студент не в повному обсязі опанував матеріал теми, робота виконана на недостатньому рівні із значними недоліками (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, відсутність творчого підходу тощо), наявні проблеми з форматуванням
E	1	1–4	Студент в недостатньому обсязі опанував матеріал теми, виконана робота має багато значних недоліків (недостатньо розкрита тема, малий обсяг, невідповідність завданню, невчасна подача виконаної роботи, неохайність подання тощо).
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є перегляд. Для отримання заліку достатньо пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесу. Передбачені додаткові бали за якість представлення проекту на перегляд та за активну участь в потягом семестру в спільному обговоренні робіт інших студентів, та за власні творчі досягнення (10 балів).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

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

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за активність студента потягом семестру в спільному обговоренні робіт інших студентів (3 бали), та за власні творчі досягнення (3 бали). Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Адамс Шон Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти. Київ: ArtHuss, 2022. 256 с
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие: Пер. с нем. / Р. Арнхейм. – Благовещенск: Благовещ. гуманитар. колледж, 2000. – 392 с.
3. Бойлен Алексіс Л. Візуальна культура. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл
4. Блумквіст Ганс. Натхнення кольором. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
5. Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник / В. Я. Даниленко. – ХДАДМ, 2004.
6. Даниленко В.Я. Дизайн України в освітньому контексті художньо-проектної культури– Х.: Колорит, 2005. 266 с.
7. Емброуз Гевін, Оно-Білсон Найнджел Графічний дизайн 01. Підхід і мова. – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
8. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень . – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
9. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 03. Генерування ідей – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
10. Іваненко Т. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту: Монографія. – Х.: ХДАДМ, 2011. 184 с.: іл.
11. Іттен Йоганес Мистецтво кольору: навчальний посібник. Пер. з нім. С Святенко – Київ: ArtHuss, 2022. 96 с.: іл.
12. Іттен Йоганес Наука дизайну та форми: навчальний посібник. Пер. з нім. С Святенко – Київ: ArtHuss, 2021. 136 с.: іл.
13. Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. – Київ: Родовід, 2019. 480 с.
14. Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии)– К. : Bios Design Books, 2009. – 416 с.
15. Лесняк В. И. Акцидентный шрифт: 75 оригинальных шрифтов / В. И. Лесняк. – Х. : Колорит, 2004.– 140 с.
16. Лесняк В.И. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів – Київ: ArtHuss, 2020. 160 с.: іл.
17. Удріс-Бородавко Н. Графічний дизайн з українським обличчям – Київ: ArtHuss, 2023. 204 с.: іл.
18. Шевченко В.Я. Композиція плаката: навч. посібник. 2-ге вид., доп.– Х.: Колорит, 2007. – 133 с.