

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	4

ПРОЄКТУВАННЯ

Семестр 4 (зима-весна 2024)

29 січня — 15 травня

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	050 632 0767; 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 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. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Для вивчення дисципліни необхідним є курс «Основи композиції та проєктної графіки» - 1 курс, «Комп'ютерні технології» – 1 курс

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації

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

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Матеріали у різних галузях пов'язаних з проєктуванням <https://www.designbetter.co/>

Приклад структури проекту за темами

https://docs.google.com/presentation/d/1F8DQevUS3iktXXXgDs3Zw_jc9uACkoY8bPLXDovkh1c/edit?usp=sharing та <https://youtu.be/YFbk-zinOEc>

Приклад створення таймлайну <https://kubrick.life/timeline/>

Лекція про композицію <https://www.youtube.com/watch?v=-0VIaXflmGI&feature=youtu.be>

Матеріали для ознайомлення з суміщенням зображення та шрифту. Базові поняття верстки <https://typsoc.tonkayagran.com/artem-gorbunov-advice-1a9b20b5e799>

Вправи: <http://s.muz.li/MTEхOTJiY2U4>

Туроріали по роботі в програмах

<https://www.youtube.com/watch?v=kYA6GLAzz9A>

https://www.youtube.com/watch?v=ItwPmz_tT_g

https://www.youtube.com/watch?v=Cx2dkpBxst8&list=PLXDU_eVOJTx7QHLSHnqIXL1Cgbxj7HIN4

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Папір та матеріали для створення графіки. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Google Slides, Google Docs, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Readymag

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 стилетворчого 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 етнодизайну 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.

PH 19 Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні 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 2 курсі, визначається професійним формуванням навичок роботи з композиційною організацією елементів дизайн-проєкту, стилізації та створення візуально-образної мови, об'єктивного сприйняття естетичних й функціональних можливостей форм графічного дизайну. Дисципліна вивчається протягом 2 та 3 курсів, на 2 курсі передбачено 12 кредитів ECTS, 360 навчальних години, в тому числі 180 годин — аудиторні практичні заняття та 180 годин — самостійні. Всього курс у 4 семестрі має 2 модулі та 4 теми.

Весняний семестр: 90 годин: 45 — практичні заняття, 45 — самостійні.

КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА.

Тема 1. Вступ до курсу. Практика та її структура. Види практики.

Тема 2. Комунікація: цінність та засоби спілкування.

Тема 3. Етапи розвитку комунікації. Види комунікації. Інформаційне суспільство.

Тема 4. Методи візуалізації, візуальні системи. Візуальна комунікація.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом практичних занять. Семінарські та лабораторні заняття не передбачені. Самостійна робота спрямована на завершення практичних завдань та закріплення тем. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, підготовка усних доповідей, виконання практичних завдань.

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 відрядження, хвороби тощо викладач має перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю із завідувачем кафедри та студентами. Запізнення на більш ніж 10 хвилин без попереднього узгодження не вітаються. Про запізнення чи відсутність попередити у Telegram каналі групи.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті представити результати самостійної роботи. За відсутність більше ніж на 70% занять викладач знімає один бал за модуль.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх доповідях, статтях, при складанні екзаменів тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.

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-й тижд 2-й тижд		практ.	Вступ до курсу. Розробка серії патернів на обрану тему (лаконічність, пошук візуальної графічної мови, концептуальна подача знакових форм). (Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного рішення, технічних засобів виконання роботи)	12	Завдання оцінюється на на мультимедію перегляді (1 модуль)	Серія з трьох робіт виконаних як за допомогою рукотворних технік так і за допомогою комп'ютерних програм (техніки та засоби виконання узгоджуються з викладачем)
За розкладом 3-й тижд 4-й тижд	2	практ.	Розробка візуально-образної мови для серії фірмових піктограм. Лаконічна передача змісту та стилізованої форми через графічні символи, розробка формотворчих проектно-графічних засобів.	12	Завдання оцінюється на на мультимедію перегляді (1 модуль)	Серія з 6 робіт виконаних як за допомогою рукотворних технік так і за допомогою комп'ютерних програм (техніки та засоби виконання узгоджуються з викладачем)
За розкладом 5-й тижд 6-й тижд	3	практ.	Робота з графічним концептуальним вирішенням серії слайдів для лекції за темою «Харків як фільм». Створення типографічного напису, пошук лаконічного знакового рішення та гармонійне поєднання зображувального символу та шрифту. (Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного рішення, технічних засобів виконання роботи)	12	Завдання оцінюється на на мультимедію перегляді (1 модуль)	Мінімальна кількість 8 слайдів 12. Виконується за допомогою однієї з програм на вибір студента (Google Slides, Figma, Readymag)
За розкладом 7-й тижд	4	практ.	Розробка концептуального плакату з авторським графічним рішенням на обрану тему. (Робота над концепцією завдання,	6	Завдання оцінюється на на мультимедію	Додаткове завдання за бажанням (до 10 балів)

			затвердження візуального графічного рішення, технічних засобів виконання роботи)		перегляді (1 модуль)	
За розкладом 8-й тижд 9-й тижд	5	практ.	Втілення візуально-вербального висловлювання у серії плакатів із використанням шрифтової форми. Використання розроблених проектно-графічних засобів, які узагальнюють концептуальні та пластичні набрки.	12	Завдання оцінюється на екзаменаційному перегляді	Завдання передбачає використання робіт першого модуля. Афіша до лекції за темою «Харків як фільм» Та оформлення сторінки для лекції на Фейсбук Візуалізація афіші в міському середовищі
За розкладом 10-й тижд 11-й тижд	6	практ.	Створення фірмового інформаційного буклету на обрану тему «100 років ХДАДМ». Оволодіння засобами роботи із текстовим повідомленням, робота із графічними елементами та текстовим блоком (гармонійне композиційне рішення обкладинки та розвороту, вивчення прийомів керування накресленням, розміром, трекінгом, кернінгом, інтерліньяжем та засобами акцентування).	12	Завдання оцінюється на екзаменаційному перегляді	Завдання передбачає використання робіт першого семестру. Передбачає роботу з формоутворенням та тривимірними об'єктами.
За розкладом 13-й тижд	7	практ.	Створення таймлайну (лаконічної хронології подій) Гармонійне поєднання зображення і типографічного рішення. Пошук кольорового рішення. (Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного рішення, технічних засобів виконання роботи)	6	Завдання оцінюється на екзаменаційному перегляді	Створення оригінальної концепції для: відтворення подій (інфографіка) Завдання передбачає використання робіт першого модуля
За розкладом 14-й тижд	8	практ.	Створення чек листу з додрукарської підготовки Гармонійне поєднання зображення і типографічного рішення. Пошук кольорового рішення.	6	Завдання оцінюється на екзаменаційному перегляді	Створення лаконічного типографічного рішення.

			(Робота над концепцією завдання, затвердження візуального графічного рішення, технічних засобів виконання роботи)			
За розкладом 15-й тижд			Презентація курсового проекту. Передбачає гармонійне композиційне рішення слайдів, вивчення прийомів керування накресленням, розміром, трекінгом, кернінгом, інтерліньяжем та засобами акцентування.	6	Завдання оцінюється на екзаменаційному перегляді	Мінімальна кількість 8 слайдів 13. Виконується за допомогою однієї з програм на вибір студента (Google Slides, Figma, Readymag)

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0-45
2	Поточний контроль	0-45
	Додаткові бали	0 – 10
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Бали		Критерії оцінювання
	0-100	
A	90-100	може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, творчо підійшов до виконання завдань, професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1-3 місце) у міжнародних або всеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з дизайну.
B	82-89	отримує студент, який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно виконав усі поставлені завдання, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок та показав недостатньо якісний рівень виконання.
C	74-81	отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно виконав більшість поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.
D	64-73	отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, виконав переважну більшість поставлених завдань або усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).
E	60-63	отримує студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, виконав лише основні з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато

		значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).
FX	35-59	отримує студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного та теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, зробив 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 перездача.
F	1-34	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	Пропуск рубіжного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів ескізів, процесу роботи та виконаних завдань.

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі екзаменаційних переглядів.

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 під час семінарських занять (2 бали), виступ за темою дослідження, виконані в межах дисципліни (5), а також участь у житті групи чи участь у конкурсах, конференціях тощо (максимальна кількість балів: 10).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Адамс Шон Як дизайн спонукає нас думати, відчувати, діяти. Київ: ArtHuss, 2022. 256 с
2. Бойлен Алексіс Л. Візуальна культура. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл
3. Блумквіст Ганс. Натхнення кольором. – Київ: ArtHuss, 2021. 208 с.: іл.
4. Даниленко В. Я. Дизайн. Підручник / В. Я. Даниленко. – ХДАДМ, 2004.
5. Даниленко В.Я. Дизайн України в освітньому контексті художньо-проектної культури–Х.: Колорит, 2005. 266 с.
6. Емброуз Гевін, Оно-Білсон Найнджел Графічний дизайн 01. Підхід і мова. – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
7. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень . – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.

8. Емброуз Гевін, Леонард Ніл Графічний дизайн 03. Генерування ідей – Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.: іл.
9. Іваненко Т. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту: Монографія. – Х.: ХДАДМ, 2011. 184 с.: іл.
- 10.Іттен Йоганес Мистецтво кольору: навчальний посібник. Пер. з нім.С Святенко – Київ: ArtHuss, 2022. 96 с.: іл.
- 11.Іттен Йоганес Наука дизайну та форми: навчальний посібник. Пер. з нім.С Святенко – Київ: ArtHuss, 2021. 136 с.: іл.
- 12.Косів В. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. – Київ: Родовід, 2019 . 480 с.
- 13.Лесняк В. И. Графический дизайн (основы профессии)– К. : Bios Design Books, 2009. – 416 с.
- 14.Лесняк В. И. Акцидентний шрифт: 75 оригінальних шрифтов / В. И. Лесняк. – Х. : Колорит, 2004.– 140 с.
- 15.Лесняк В.І. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів – Київ: ArtHuss, 2020. 160 с.: іл.
- 16.Удріс-Бородавко Н. Графічний дизайн з українським обличчям – Київ: ArtHuss, 2023. 204 с.: іл.
- 17.Шевченко В.Я. Композиція плаката: навч. посібник. 2-ге вид., доп.– Х.: Колорит, 2007. – 133 с.

Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.