

**КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН,
які планують читати викладачі
кафедри Графічний дизайн ХДАДМ
2023-2024**

БАКАЛАВРИ		
ОПІ “Графічний дизайн”		
Назва дисципліни/Анотація	Викладач	кред/ ауд. год
<p>Каліграфія Метою дисципліни «Каліграфія» є формування навичок роботи з рукописним шрифтом, майстерне володіння інструментами для письма, розвиток творчої індивідуальності, а також підготовка до використання шрифту в профільюючих дисциплінах. Основна спрямованість дисципліни визначається ознайомленням студентів з основними критеріями сприйняття та створення шрифту; одержанні навичок побудови шрифтової форми, що забезпечує творче оперування із шрифтовими елементами, а також одержанні практичних навичок роботи з шрифтом. Вирішується завдання творчого підходу в розкритті заданої теми та підвищення рівня художньо-образного мислення студента.</p>	Закалюжна Л.В.	4/60
<p>Фото і фотографіка <i>Мета курсу: познайомити</i> із технікою фото за допомогою цифрової камери. Поняття експозиції, фокусної відстані, температури кольору, значення витримки та діафрагми, цифрове зображення, соляризація, пастеризація та бітове зображення. У межах цієї дисципліни пропонується опанування навичками фотографування на рівні розуміння того, як сфотографувати предмет для дизайн-проекту. Дисципліна передбачає вивчення фотокамери як інструменту, базові принципи та поняття у фотографії та деякі засоби з обробки зображень на рівні імітації плівкових ефектів.</p>	Целуйко Ф. В.	4/60
<p>Техніки естампу Дисципліна знайомить студентів з однією з найстаріших технік тиражної</p>	Христенко В.Є.	4/60

<p>графіки. Знайомить з традиційними і сучасними виразними можливостями гравюри, збагачує виразні можливості творчої особистості.</p> <p>Мета викладання дисципліни:</p> <ul style="list-style-type: none"> • надати загальне уявлення про різні види високого друку: (дереворит, лінорит, високий друк з картону та ін.) • збагатити і розвинути творчі можливості студентів • надати майбутнім фахівцям цікавий і відносно простий технічно засіб творчої виразності • навчити студентів застосовувати техніки авторського високого друку та їх специфічні ефекти у графічному дизайні. <p><i>Результат курсу:</i> Авторські творчі об'єкти (авторські натюрморт, пейзаж, екслібріс, шрифтова композиція, тощо) виконані у техніці однокольорового та багатокольорового лінориту, гравюри на картоні</p>		
<p>Цифрова ілюстрація</p> <p><i>Мета курсу:</i> опанування засобам програм векторної графіки Adobe Illustrator з метою створення художніх ілюстративних композицій на певну тематику (орнаментальні ряди, ігрові фони, кліпарти тощо). Дисципліна вивчає технологічні засоби та цільовий інструментарій програм векторної графіки для створення проектно-орієнтованих ілюстрацій. Теми занять: інструменти Adobe Illustrator, радіальні орнаменти, безшовні візерунки, прототипи фонів казуальних ігор, тематичні кліпарти, стилізація а підготовка зображень для мікростоків.</p>	Целуйко Ф. В.	4/60
<p>Основи редагування графічних зображень</p> <p><i>Мета курсу:</i> вивчення та опанування практичними засобами у галузі технічного дизайну та поліграфічно-видавницької діяльності, а саме навичок професійної ретуші зображень та підготовки їх до друку. Це базові принципи роботи з цифровими графічними зображеннями. Теми занять: інструменти Adobe Photoshop, корекція кольору, кольорові моделі, кольорове тонування.</p>	Целуйко Ф. В., Олендарьова В.В.	4/60

<p>Цифрова фоторафія та технології фоторедагування</p> <p><i>Мета курсу:</i> познайомити з основами предметної фотозйомки у різних техніках, вивчити та опанувати побудови освітлення сцени.</p> <p>Три заняття: схеми світла, види освітлення. Зйомка плоскої фактури, зйомка із фонової проекцією, зйомка із двома джерелами освітлення, фрізлайт (світловий пензель), фонова проекція, RAW, JPEG, знайомство із Photoshop.</p> <p>Розбираємо предметну фотозйомку. Вивчаємо типи освітлення, його схеми та побудову під конкретну задачу. Вивчаємо техніки предметної фотозйомки, розбираємо технологічні особливості при обмежених можливостях зйомки. Знайомство із редагуванням у графічному редакторі.</p>	<p>Целуйко Ф.В.</p>	<p>4/60</p>
<p>Основи 3-D моделювання</p> <p><i>Вибіркова дисципліна</i> спрямована на отримання студентами знань методів моделювання 3-d зображень та навичок володіння інструментарієм програм 3-d графіки. Студенти ознайомлюються із засобами побудови об'єктів за допомогою комп'ютерної програми Blender та виконують практичні завдання, створюючи варіанти певних графічних рішень та сцен. Дисципліна «Основи 3-d моделювання» ставить за мету ознайомити студентів з технологічними прийомами створення об'єктів. Протягом курсу студенти вивчають засоби застосування різноманітних функцій програми та ознайомлюються з модифікаторами, матеріалами та текстурою у програмі Blender.</p>	<p>Олендарьова В.В.</p>	<p>4/60</p>
<p>Каліграфія BrushPen</p> <p>BrushPen –один з найпопулярніших інструментів сучасного каліграфа. Це симбіоз пензля та авторучки, що заправляється чорнилом. Роботи, що виконані браш-пенном, оточують нас в принтах, логотипах і упаковках. А написи чудово гармонують з ілюстраціями, колажами та графікою.</p> <p>Modern calligraphy –активно використовують в каліграфії брашпенном. Пластика інструменту створює динамічний ритм письма, що беруть за основу для летерингу та логотипів. Якщо ви готові</p>	<p>Закалюжна Л.В.</p>	<p>4/60</p>

<p>пройти шлях від опанування інструменту до письма в різних стилях і створення каліграфічних композицій, цей курс –для вас!</p>		
<p>Рекламна фотографія <i>мета</i> дисципліни познайомити з принципами рекламної фотографії та її ознаками. Опанувати прийоми фотографування у контексті дизайн-проекту рекламного характеру. Теми занять: композитінг, зйомка зі штативу, ескізування, побудова сцени, освітлення. Робота у Photoshop та вивчення техніки композитінгу та стекінгу за допомогою колажування та функції Photomerge. Розбираємо рекламну фотозйомку. Вивчаємо ознаки рекламної фотозйомки та для чого її застосовують. Вивчаємо техніки композитінгу та стекінгу.</p>	Целуйко Ф.В.	5/60
<p>Анімаційні технології і матеріали (анімація лого) <i>метою</i> дисципліни є послідовне вивчення технологічних прийомів і матеріалів при застосування програми Adobe After Effect. Дисципліна знайомить з різноманітністю підходів до анімації і особливостями застосування кожного принципу, формує професійні знання і навички в роботі з анімаційними зображеннями. В рамках дисципліни передбачено створювати короткі сюжети анімації, робити анімацію логотипу і маскотів у логотипах.</p>	Литвинюк Л.К.	5/60
<p>Практичні аспекти теорії сучасного графічного дизайну Вибіркова теоретично-практична дисципліна, при вивченні якої ви ближче ознайомитися з графічним дизайном як з проектно-художньою діяльністю, завдяки якій при використанні візуальної мови ми можемо вирішити ту чи іншу задачу, створюючи власні проекти. В межах даного курсу ви дізнаєтесь чому саме концепція є необхідним етапом роботи сучасного дизайнера, ознайомитесь з провідними тенденціями в графічному дизайні, з сьогочасним тлумаченням</p>	Мудаліге О.І.	5/60

<p>стилів видатними дизайнерами. Крім того, до вашої уваги буде представлена унікальна колекція плакатів відомих дизайнерів всього світу, що існує в колекції міжнародного триєнале екологічних плакатів «4 БЛОК».</p>		
<p>Арт-технологія <i>Мета курсу:</i> навчити технікам та інструментам створення зображень у сучасному мистецтві та застосуванню їх у графічному дизайні. Теми занять: концептуальне мистецтво, відбір та обробка зображень, використання кольорів, текстур та форм для створення гармонійних композицій, планування та розвиток концепції артбука або колажу, презентація та відгуки на створені роботи Заняття на курсі будуть присвячені різноманітним технікам та інструментам, які можуть бути використані для створення естетично привабливих графічних композицій, а також налагодженню творчого мислення та розвитку власних художніх навичок.</p>	<p>Величко Н.В.</p>	<p>4/60</p>
<p>Техніки друкованої графіки Дисципліна сприяє отриманню студентами широких професійних навичок, здійснює позитивний вплив на формування творчих якостей і високої художньої культури. <i>Мета викладання дисципліни:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • надати загальне уявлення про різні види площинного друку: (літографія, офсетний друк) • вдосконалити навички рисунку відносно виразних можливостей літографії • збагатити творчий потенціал майбутніх фахівців різноманітними виразними можливостями технік площинного друку • навчити студентів застосовувати техніки авторського високого друку та їх специфічні ефекти у графічному дизайні та ілюстрації. <p>Результат курсу: Авторські творчі об'єкти (авторські натюрморт, пейзаж, авторська композиція, тощо) виконані у техніці однокольорової та багатокольорової літографії. Участь у творчих виставках і конкурсах.</p>	<p>Христенко В.Є. Старченко В.Д.</p>	<p>4/60</p>
<p>Дизайн Web інтерфейсів (7 та 8 семестри)</p>	<p>Величко Н.В.</p>	<p>6/90</p>

<p><i>Мета курсу:</i> дати навички проектування дизайн-системи мобільних застосунків.</p> <p><i>Теми занять:</i> досвід користувача (UX) та юзабіліті, архітектура застосунку, гайдлайни IOS і Android, модульні сітки, особливості дизайну інтерактивних елементів, принципи нативного дизайну, побудова прототипу, підготовка дизайну до передання програмісту.</p> <p>Курс знайомить з принципами побудови сучасного дизайну мобільних застосунків з урахуванням потреб користувача та замовника, навчає основам анімації інтерфейсів та побудові цілісної дизайн-системи, яка легко масштабується.</p>		
<p>Графічні техніки Web дизайну (7 та 8 семестри)</p> <p><i>Мета курсу:</i> дати навички розробки дизайн-системи сайтів.</p> <p><i>Теми занять:</i> інформаційна архітектура веб-ресурсу, особливості роботи з композицією динамічних систем, модульні сітки у веб-дизайні, побудова дизайн-версії сайту для використання з мобільного та повноекранного пристрою, особливості інтернет-програмування і верстки сайту.</p> <p>Курс знайомить з сучасними тенденціями веб-дизайну, навчає проектувати не тільки візуально-привабливі, але і функціональні інтернет-ресурси, розкриває особливості сприйняття інформації користувачем та засоби побудови інтерфейсу, дружнього до користувача.</p>	Величко Н.В.	6/90
<p>Інфографіка та візуалізація даних</p> <p>Оптимізація подання інформації візуальними засобами — одна з основних задач сучасного графічного дизайну.</p> <p>Задачі інфографіки — максимально спростити та прискорити процеси сприйняття інформації, яка містить велику кількість даних.</p> <p>Прийоми, які дозволяють представляти будь яку складну інформацію чітко, ясно й переконливої: мінімальна кількість чітко структурованого тексту, подання інформації у вигляді спрощених малюнків, у вигляді різних діаграм, схем, карт, графіків, піктограм і знакових систем.</p> <p>Курс розрахований на тих, хто має намір розвинути логічне та аналітичне мислення, навчитися коректно і переконливо візуалізувати будь які данні.</p>	Квітка О.Л.	4/60

<p>Digital ілюстрація</p> <p>Більшість ілюстрацій в сучасному графічному дизайні створюється за допомогою цифрових пристроїв в графічних редакторах.</p> <p>Задачі діджитал ілюстрацій є різними: виділитися серед інших візуальних об'єктів, привернути увагу до інформації привабливою художньою формою, надати корисну наочну інформацію, тощо.</p> <p>Цифрові технології дозволяють швидко створювати оригінальні зображення для будь яких цілей, — це царина експериментів і пошуку нової візуальної мови, оскільки нове завжди цікаве. Різні графічні редактори дозволяють опанувати велику кількість різноманітних прийомів створення зображень.</p> <p>Курс розрахований на всіх, хто бажає отримати фахові навички у створенні цифрових зображень.</p>	<p>Макарова А.Л.</p>	<p>3/45</p>
<p>Екологічний плакат – зона експерименту</p> <p>Запропонована дисципліна розрахована на тих, хто готовий швидко та яскраво реагувати на резонансні події, включатися у процес формування новітньої екологічної культури та моделювати ставлення до неї суспільства.</p> <p>Курс знайомить з основними етапами історичного розвитку екологічного плаката на прикладі серйозних форумів обміну творчими ідеями - Міжнародній триєнале екологічного плакату «4-ий БЛОК», бієнале «Золота бджола» (Golden Bee Global Biennale) Міжнародній триєнале плаката в Трнавi (Словакія), мексиканській бієнале плаката (International Poster Biennial of Mexico), Міжнародної бієнале плаката у Lahti (Фінляндія) Міжнародній бієнале плаката у Варшаві (Польща), Міжнародна бієнале плаката у Колорадо (США) та ін.</p> <p>Залучення до масиву знань про сучасний світ в інтерпретації художників-графіків, які небайдужі до проблем екології та соціуму, відбувається при вивченні робіт світових зірок графічного дизайну (Казумаса Нагаї, Сігео Фукуда, Паула Шер, Лех Древінські, Тадеуш Пехура, Маджід Абасі,</p>	<p>Векленко О.А.</p>	<p>3/45</p>

<p>Володимир Чайка, Пол Пітер Пітч, Паола Трокслер та ін.) Плакат – це особистісне відображення способу мислення автора, його філософії творчості.</p> <p>Опанувавши основи композиційної побудови плакату та взаємодії кольору, використовуючи спеціальні прийоми (абревіатура, асоціація, метафора, алюзія, підтекст, порівняння, узагальнення), ви самостійно зможете висловлювати власну думку, пропагуючи найкращі прагнення людства.</p>		
<p>Техніки естампу</p> <p>Офорт та його різновиди - технічно найскладніша і найвиразніша з технік авторського друку.</p> <p><i>Мета викладання дисципліни:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • надати загальне уявлення про різні види глибокого друку: (суха голка, офорт, акватинта, меццо-тинто, глибокий друк з картону та ін.) • розвинути творчі можливості студентів вивчаючи найскладніші техніки авторського друку • збагатити творчій потенціал майбутніх фахівців різноманітними виразними можливостями технік глибокого друку • навчити студентів застосовувати різні техніки офорту та їх специфічні виразні можливості у власній творчій та фаховій практиці • залучити студентів до активної виставкової діяльності як в Україні, так і за її межами. <p>Результат курсу: Авторські творчі об'єкти (авторські композиції, виконані у різних техніках офорту).</p> <p>Участь у виставках і конкурсах творчих робіт, що проводяться Національною спілкою художників України та закордонними фаховими установами.</p>	Христенко В.Є.	3/45
<p>Проектування упаковки</p> <p>Дисципліна становить за мету ознайомлення студентів ОПП «Графічний дизайн» із проектуванням упаковки — як одного з об'єктів графічного дизайну, та здобуття студентами теоретичних знань і практичних навичок при проектуванні пакувальних комплексів згідно з</p>	Ганоцька О.В., Литвинюк Л.К.	4/60

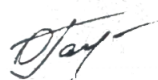
<p>сучасними вимогами (соціальними, функціональними, екологічними, ергономічними, естетичними, економічними тощо). Одним із важливих завдань вивчення дисципліни є підготовка кваліфікованих фахівців-дизайнерів, здатних створювати сучасні функціонально-ефективні, привабливі в художньому плані розробки в галузі упаковки на основі спеціальних професійних знань. Курс розрахований на студентів, які люблять працювати з макетами, мають схильність до моделювання та створення конструктивно-пластичних форм.</p>		
<p>Організація проєктної діяльності в дизайні Дисципліна розташовується на стику методології та практики проєктування, менеджменту і маркетингу, питань авторського права, спрямована на розвиток у студентів навичок організації творчої діяльності дизайнерів і проєктних команд, готує студентів до реалій роботи дизайнерів в умовах сучасної організації дизайн-процесу – знайомить студентів-дизайнерів із встановленими організаційними формами, методами і методиками проєктування. <i>Мета</i> дисципліни «Організація проєктної діяльності в дизайні» – забезпечити студентів компетенціями в області організації творчої та виробничої діяльності дизайнерів і проєктних команд. <i>Завдання дисципліни:</i> сформувати у студентів розуміння принципів і напрямків зміни та вдосконалення організаційних форм роботи дизайнера у сфері проєктування та реалізації дизайнерських проєктів. В ході вивчення дисципліни розглядають напрямки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проєктування як діяльність; • управління проєктами; • сучасні методи організації дизайн-діяльності; • засоби активізації проєктного мислення. <p>Під час практичних занять студенти беруть участь в тренінгах креативності, особистісного зростання, відпрацьовують навички активізації творчого мислення, само актуалізації, командної взаємодії, тайм-менеджменту.</p>	<p>Більдер Н.Т.</p>	<p>3/45</p>

<p>При вивченні дисципліни особливу увагу приділено створенню умов для формування у студентів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проєктного мислення – здатності чітко визначати проблему та знаходити способи її вирішення в умовах обмеженості ресурсів; • дизайнерського – системи вирішення проблем із використанням креативного мислення та аналітичних навичок. 		
<p>Проектування комплексних об'єктів Проектування комплексних об'єктів у графічному дизайні - це важливий аспект сучасної творчості, який вимагає глибокого розуміння концепційного планування та інтеграції різноманітних елементів у структуровану і виразну композицію. Ця анотація відзначає важливість розвитку навичок та стратегій для успішного створення об'ємних та естетично збалансованих графічних проєктів. Вивчення цієї теми дозволяє дизайнерам впроваджувати новаторські ідеї та високотехнологічні рішення, щоб створювати вражаючі візуальні образи, які ефективно взаємодіють з глядачами та споживачами. <i>Результат курсу:</i> комплексний проєкт корпоративної айдентики або рекламної кампанії для підприємства, заходу, організації тощо. Графічна стилістика проєкту спирається на визначену концепцію, яка упорядковує всі елементи дизайну.</p>	Векленко О.А. Квітка О.Л. Балашова Д.П.	6/90 4/ 60
<p>Проектування багатосторінкових видань Дизайн багатосторінкових видань є засобом упорядкування великої кількості інформації. Проектний підхід до розробки багатосторінкового видання дозволяє оптимізувати вибір технологічних, композиційних та художньо-графічних засобів, які використовуються у дизайні книг, каталогів, календарів, посібників тощо. Концептуальне визначення стилеутворюючих елементів дозволяє розробляти великі та складні проєкти в єдиному візуальному стилі, а також значно зменшує витрати часу на створення макету видання. <i>Результат курсу:</i> макет багатосторінкового видання, розроблений відповідно визначеної структури, у певній концептуально обґрунтованій стилістиці.</p>	Квітка О.Л. Макарова А.Л.	6/90 4/ 60
<p>Проектування пакувальних комплексів Дисципліна становить за мету ознайомлення</p>	Ганоцька О.В.	6/90 4/ 60

<p>студентів із проектуванням упаковки — як одного з об'єктів графічного дизайну, та здобуття студентами теоретичних знань і практичних навичок при проектуванні пакувальних комплексів згідно з сучасними вимогами (соціальними, функціональними, екологічними, ергономічними, естетичними, економічними тощо). 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. <i>Результат курсу:</i> пакувальний комплекс, що включає в себе декілька одиниць пакувань для товарів певної галузі, а також додаткові рекламно-поліграфічні елементи, POS атрибути.</p>		
<p>Комплексне проектування шрифту Сфера шрифтового дизайну є елітарної, оскільки потребує унікальної наснаги та терпіння. Дисципліна дає можливість розробити власний цифровий шрифт з урахуванням як естетичної складової, так й технічної сторони завдяки використанню шрифтового редактору Fontlab, Fontforge або Glyphs для MAC. <i>Результат курсу:</i> комплект текстового цифрового шрифту (Regular, Bold) з повним набором символів дівох систем письма (кирилиця та латиниця) у системі Unicode. Файл у форматі Open Time.</p>	Іваненко Т.О.	6/90 4/ 60

03.03.2023р.

в/о зав. каф ГД. доц

Ольга ГАНОЦЬКА