

«Затверджую»

Завідувач кафедри

 (Третяк Ю.В.)
" " 2023 р.

Розробник силябусу

 (Алексеєнко Л.В.)

СИЛАБУС

Основи графічного дизайну

1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ	2) Шифр за ОПП: ВК
3) Навчальний рік: 2022/2023	
4) Освітній рівень: Бакалавр	
5) Форма навчання: денна	
6) Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»	
7) Спеціальність: 022 «Дизайн»	
8) Назва освітньої програми: Інтер'єр та обладнання	
9) Статус освітньої компоненти: за вибором	
10) Семестр: 5	
11) Контактні дані викладача: старший викладач кафедри дизайну Алексеєнко Лариса Володимирівна, e-mail: alekseienko.lv@knuba.edu.ua, http://www.knuba.edu.ua/?page_id=25248	
12) Мова навчання: українська	
13) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): "Рисунок", "Живопис", "Композиція", "Основи теорії дизайну", "Історія дизайну мистецтва і архітектури".	
14) Мета курсу: виступає ознайомлення студентів з основними підходами до графічного дизайну та зі специфічною професійною мовою й термінами, які використовуються в навчанні й роботі. Обізнаність у цих аспектах забезпечує студентів набором інструментів і методів, за допомогою яких вони зможуть створити, розвивати й аналізувати нові ідеї у сфері графічного дизайну. Завдання. Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з питань: - вивчення композиційних та конструктивних форм графічного дизайну- вивчення візуального графічного образу- типографіка, абетика й зображення, володіння методами типографіки- Реклама, основні її функції та історія виникнення.- Товарний знак, як основний елемент графічної реклами.- Фірмовий стиль, його компоненти і носії.- Зовнішня реклама, функції та різновиди.- Конструювання графічної частини web- сайтів.	

15) Результати навчання:				
№	Програмний результат навчання	Метод перевірки навчального ефекту	Форма проведення занять	Посилання на програмні компетентності
1.	ПРН-1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.	Практичні завдання	Лекція. Практичні заняття. Самостійна робота.	ІК ЗК1 ФК1
2.	ПРН-4. Визначати мету, завдання та етапи проектування.	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ЗК01
3.	ПРН-7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК2 ФК3 ФК6 ФК10
4.	ПРН-8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК3
5.	ПРН-9. Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК3
6	ПРН-10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну у комунікативному просторі.	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК3 ФК6 ФК10
7	ПРН-11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК3 ФК10
10.	ПРН-18. Відобразити морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК2 ФК6 ФК8
11.	ПРН-19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні	Практичні завдання	Практичні заняття. Самостійна робота.	ФК10

кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.			

16) Структура курсу:

Лекція	Практичне заняття	Лабораторні заняття	Курсовий проект/ курсова робота РІР/Контрольна робота	Самостійна робота студента, год	Форма підсумкового контролю
10	20	-	1 РГР	60	залік
Загальна кількість кредитів ECTS					3,0
Кількість годин (кредитів) аудиторного навантаження					90

17) Зміст курсу: Змістовний модуль 1. Лекційний курс

Структура навчальної дисципліни:

Лекція 1

1. Вступ. Що таке дизайн і кому він потрібен.
2. Діяльність людини у сфері дизайну.
3. Методи роботи дизайнерів.
4. Форма та особливості її сприйняття.
5. Поняття єдності та змісту композиції.
6. Основні властивості композиції.

Лекція 2.

Образно-асоціативні особливості.

1. Поняття «художній образ».
2. Принцип створення просторових композицій на основі елементарних образотворчих форм (крапка, лінія, площина, простір). Фактури.
3. Взаємозв'язок формоутворення у дизайні та архітектурі.
4. Графічний образ біоформи. Елемент і комбінаторність природних форм.
5. Національне мистецтво як складова частина матеріально-духовної культури народу
6. Знак та символ у дизайні.
7. Орнамент. Семантика орнаменту та символіка кольору.

Лекція 3.

Вжиткова графіка

1. Предмет і значення вжиткової графіки у графічному дизайні.
2. Принципи побудови форм вжиткової графіки. Види та їх функція.
3. Типографіка.
4. Історія друку.
5. Друк як головний засіб інформації. Види друку – високий, глибокий, плоский. Візуально-графічна комунікація. Алфавіт графічних символів як кольорова та графічна мова дизайнера. Серійний текст.
6. Види рекламної графіки.
7. Кольорова гармонізація у вжитковій графіці.
8. Кольорова комбінаторика.

Лекція 4.

Композиція графіки. Плакат.

1. Історія плакату, як виду зовнішньої реклами. Історичні етапи становлення і тенденції розвитку екологічної тематики в мистецтві плаката.

2. Різновиди та формати плакатів. Особливості композиції плакату. Переваги плакату над іншими рекламними носіями. Принцип серійності в плакаті
3. Друк. Поліграфія.
4. Основні поняття поліграфії.
5. Поліграфічні терміни.
6. Способи друкування та матеріали для друку.
7. Види паперу та фарб.
8. Знання технічних особливостей макету та важливість постійного контакту з поліграфічною базою.

Лекція 5.

Композиція графіки. Книга.

1. Історія винаходу книги та сучасний стан книгодрукування. Початок книгодрукування на Русі. Проблема видавництва України.
2. Книга як вид поліграфічної продукції. Формати видань, головні деталі книги, зовнішнє оформлення, внутрішня будова. Типи верстки. Характеристика книжкових палітурок. Обкладинка, зміст, сторінка, текстова смуга, розворот, ілюстрації, шрифти. Ритмічна структура видання. Поняття і засоби композиції друкованого видання.
3. Оформлення книги у відповідності до її призначення. Художні, дитячі, довідкові, навчальні, наукові та промислово-інструктивні книги. Вікові групи, відповідно до яких виготовляють дитячу літературу.

Усього за змістовним модулем 1: 10

Змістовний модуль 2. Практичні заняття.

Засоби художньої виразності проектної графіки та техніки виконання. Серія вправ.

ПЗ №1. Виконання вправ.

Одне зображення – стилізація- варіанти із застосуванням різних технік ,матеріалів, інструментів – аналіз змінення образу в залежності від матеріалу.

ПЗ № 2 Народження знакової системи.

Рослинний світ - створення знаку у різних формах -ескизування.

Тваринний світ – створення знаку у різних формах.

Людина – фігура, або голова – створення знаку.

Архітектурні мотиви – створення знаку.

Практична робота.

2.2 Вправи на креативне мислення. Відображення спонтанних емоційних станів (ескизування олівцем, виконання експозиційного варіанта графічними техніками в кольорі)

ПЗ № 3, Розробка та виконання графічних ескізів асоціативно-образної композиції на основі абетки
Типографіка, шрифт у графічному дизайні.

.3.1.Слово-образ. Конструювання логотипу.

МОДУЛЬ 2-5. Вжиткова графіка. Розробка графічного проекту на задану тему.

Поштова марка, блок з 6 зображень.

ПЗ № 4,4. Розробка ескізного варіанту. Збір візуального матеріалу.

ПЗ № 4,5. Виконання та презентація дизайн-проекту, згідно тематики дисципліни;

ПЗ № 4,6. Підсумкове заняття.

Презентація робіт підготовлених під час вивчення розділу.

Модульний контроль, семестровий контроль.

Усього за модулем: 20

Усього за V семестр: 30 практичних, 60 самостійних

18) Методи контролю.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних та практичних занять. Модульний контроль здійснюється під час проведення практичних занять відповідно до планових модульних контролів, передбачених робочою програмою. Форма поточного контролю – демонстрація студентами своїх робіт для консультації та обговорення. Засоби контролю – оцінки креслень та макетів. Підсумковий контроль – диференційовані заліки. Засоби контролю – оцінки, отримані студентами під час планових модульних контролів.

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.

19) Інформаційні ресурси:

Методичне забезпечення

1. Графічний дизайн. Методичні вказівки.– К., 2003.- 68с. Бородай Ю.О.

12. Рекомендована література

Базова

1. Куленко М.Я. Графічний дизайн. Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2003. – 156 с.
2. Куленко М.Я. Мистецтво шрифту.
3. Антонович Є.А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури. – Львів: Світ, 2001

Допоміжна

1. Наоми Кляйн. No Logo. Люди против брендов. Пер. С англ.. – Дорман А.2005, 2008. – 624 стор.
2. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Пер. С англ.- Тольятти: Издательский Дом Довгань, 1995.- 704 с.
3. Ганнушкин Е.А., Бисти Д.С., Коган Е.И. Искусство шрифта. Работы московских художников книги. Издательство « Книга», 1977.- 186 с.
4. Бойцов С.Ф. Комбинаторные идеи в дизайне. «ТЭ», - 1983.-286 с.
5. Божко Ю.Г. Основы архитектоники и комбинаторики. – 1988. – 80с.
6. Волкотруб И. Основы комбинаторики в художественном конструировании. Учебное пособие. К., - 1986. 200с.
7. Иттен И. Искусство цвета. – М.: Издатель Д. Миронов, - 2000. – 120с.
8. Иттен И. Искусство формы. – М.: Издатель Д. Миронов, - 2001. – 120с.
9. Назайкин А. Иллюстрирование рекламы. М. : «Эксмо», - 2005. – 170с.
10. Шпара П.Е., Шпара И.П. Техническая эстетика и основы художественного конструирования. Киев, Вища школа, - 1989. – 146 с.
11. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.– М.: Прогресс – 1974. – 80 с.
12. Барышников Г., Бизяев А., Ефимов В. Искусство и визуальное восприятие.– М.: Прогресс – 1974. – 160 с.
13. Барышников Г., Бизяев А., Ефимов В. Шрифты. Разработка и использование.– М.: Прогресс – 1997. – 94 с.
14. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие.– М.: Прогресс – 1974. – 80с.
15. Боумен У. Графическое представление информации.– М.: Мир – 1971. – 68с.
16. Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет.– М.: Фаир-Пресс – 2000.
17. Баренбаум И.Е. История книги: учебник для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Книга – 1984.- 180с.
18. Баренбаум И.Е., Давыдова Т.Е. История книги: Учеб. пособие. - часть вторая. - М.: Книга – 1970.- 86 с.
19. Баренбаум И.Е. Полиграфическое и художественное оформление книги: Учеб.- метод. пособие по курсу «История книги». - Львов: Феникс – 1968. -120с.
20. Вейль Г. Симетрия. – М.: Наука – 1969. -68 с.
21. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. - М.: Книга – 1984. – 94 с.
22. Ивенский С.Г. Книжный знак.–М.: Книга – 1980. – 120 с.
23. Лебедева Е.В., Черных Р.М. Искусство художника-оформителя.– М.: Сов. художник – 1981.- 68 с.
24. Толстой Г.Л. Книжкова та інформаційна справа./ Ред. кол.: Толстой Г.Л. та ін. - К.: Наук. Думка – 1976.- 90 с.

25. Рудер Э. Типографика.– М.: Книга – 1979. – 80 с.
26. Серов С.Н. Стил в графическом дизайне.– М.: Книга – 1992. -68 с.
27. Северіна О.М. Особливості силуетно-графічної мови екологічного плаката// Мистецтвознавство України. – 2008. – № 9. – 16 с.
28. Северіна О.М. Земля-планета в знаковій системі екоплаката (екосеміотиці). За матеріалами колекції Міжнародної триєнале «4-й Блок» / О.Н. Северина, М.И. Розенфельд // Вісник ХДАДМ. – 2008. – № 1.- 16 с.
29. Чихольд Я. Облик книги.: избранные статьи о книжном оформлении.– М.: Книга – 1980. – 120с.
30. Наоми Кляйн. No Logo. Люди против брендов. Пер. С англ.. – Дорман А.2005, 2008. – 624 стор.
31. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. Пер. С англ.- Тольятти: Издательский Дом Довгань, 1995.- 704 с.
32. Ганнушкин Е.А., Бисти Д.С., Коган Е.И. Искусство шрифта. Работы московских художников книги. Издательство « Книга», 1977.- 186 с.
33. Чихольд Я. Облик книги.: избранные статьи о книжном оформлении.– М.: Книга –1980. 186 с.

Інформаційні ресурси

1. <http://blog.gutdesign.ru>
2. <http://webakula.com.ua/2013/01/nemnogo-o-tipografike/>
3. <http://naikom.ru/blog/archives/3959>

Інформаційні ресурси

- <https://www.behancenet/>
<http://blog.gutdesign.ru>
<http://webakula.com.ua/2013/01/nemnogo-o-tipografike/>
<http://naikom.ru/blog/archives/3959>

Оглядіві сайти та журнали

1. <https://www.houzz.com/>
2. <http://www.djournal.com.ua/>
3. <http://www.archdaily.com/>
4. <http://www.interiorsdigital.com/>
5. <http://www.bontempi.it/>
6. <http://www.dkhome.com/>

20) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів).

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	задовільно	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінки

Якість художнього виконання практичних завдань.

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік

Аудиторна робота	Самостійна робота	Середнє арифметичне суми балів
100	100	100

21) Умови допуску до підсумкового контролю: відвідування лекцій та практичних занять; виконання графічної роботи; активність на заняттях; дотримання термінів виконання етапів роботи; дотримання умов академічної доброчесності.

22) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного кодексу університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності творчих робіт, проектних рішень, текстів та допустимого відсотку співпадінь).

23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни:

DESIGN