ЗВО “УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА”

Факультет суспільних і прикладних наук

Кафедра дизайну

ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань	***02 Культура і мистецтво***
Спеціальність	***022 Дизайн***
Освітній рівень	***перший (бакалаврський)***
Освітня програма	***Графічний дизайн***
Вид дисципліни	***вибіркова***
Мова викладання, навчання та оцінювання	***українська***

Івано-Франківськ
ЗВО «Університет Короля Данила»
2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри
Протокол №1 від 31.08.2022р.
Розробник:
Кухар Г.М. ст. викладач кафедри дизайну

Контактний телефон викладача	066 841 43 44 096 932 47 63
e-mail	halyna.kukhar@ukd.edu.ua
Номер аудиторії чи кафедри	Кафедра дизайну, 4 поверх
Посилання на сайт	https://ukd.edu.ua/ https://ukd.edu.ua/specialty/dizayn

Лист оновлення та перезатвердження робочої програми навчальної дисципліни

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри	Підпис гаранта освітньої програми
2022-2023	31.08.2022 р.	№1		

ВСТУП

Курс дисципліни "Основи графічного дизайну" є вибірковою дисципліною і його основною метою є ознайомлення студентів з абеткою графічного дизайну, основними етапами проектування поліграфічних та електронних видань з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Навчальна дисципліна готує студентів до вивчення процесів, які відбуваються в дизайні, знайомить з історією графічного дизайну, особливостями технічних завдань та етапами створення макетів поліграфічних та мультимедійних видань .

Мета вивчення дисципліни – дати поняття основ графічного дизайну, сформувати загальне уявлення про особливості візуальної комунікації, виявити методи виразного представлення інформації споживачеві як в матеріальному, так і в віртуальному середовищах.

У програмі наведено опис, мету та завдання дисципліни, її структуру, перелік компетентностей, який мають набути студенти, розглянуто види самостійної роботи студентів, наведено методики активізації процесу навчання, методи контролю і критерії оцінювання знань студентів, перелік рекомендованої літератури.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс	**1**	
Семестр	**2**	
Кількість кредитів ECTS	**3**	
Аудиторні навчальні заняття	лекції	
	семінари, практичні	**30 год.**
	лабораторні	
Самостійна робота		**60 год.**
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи		**30 год. / 60 год. 1/2**
Форма підсумкового контролю	**залік**	

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни:

Попередні дисципліни	Наступні дисципліни
Основи рисунку	**Дизайн-проектування**
Композиція	**Формоутворення**
Кольорознавство	**Шрифти і типографіка**

Професійні компетентності, <u>яких набувають</u> студенти внаслідок вивчення навчальної дисципліни згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затвердженого наказом МОН України №1391 від 13.12.2018 року

Код компетентності	Назва компетентності	Результати навчання
ЗК	1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності	ПРН 1 Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН 4. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію. ПРН 8.Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання. ПРН 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
ЗК	5. Здатність працювати в команді	ПРН 5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. ПРН 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

ПОЛІТИКА КУРСУ

Програмою дисципліни передбачено вивчення історії розвитку графічного дизайну, його вплив на формування естетики середовища та комунікацію між особою і середовищем, способів створення сучасних видів поліграфії, дизайні рекламоносіїв, вивісок, упаковок, брендингу.

Студентами впродовж навчання повинен бути пройдений весь запропонований програмовий теоретичний матеріал з дисципліни «Основи графічного дизайну». Більшу частину навчального процесу займає виконання практичних графічних робіт, які мають різне значення та форму. У випадку пропуску занять з поважних і виправданих причин, студенти відпрацьовують теоретичний матеріал і обов'язково виконують практичні роботи за рахунок часу, що виведений на консультації та на самостійну роботу.

Вміння студентів захищати свої творчі здобутки, наводити аргументи, проводити аналіз існуючої ситуації в графічному дизайні формує в них навички спілкування з замовником чи іншим спеціалістом (наприклад, верстальником), сприяє професійній комунікації та, як наслідок, продуктивній роботі і відповідному результату. Тому усний захист практичних графічних робіт студентів складає частину їх творчої діяльності.

Наукова робота студента також є важливою складовою успішного навчання. Написання наукових робіт, тез, проведення аналітичної роботи забезпечує студента новими навичками оперування інформацією, вмінням її структурувати, робити прогнози, розробляти стратегії та тренди дизайну. У цьому питанні акцент політики курсу спрямований на те, щоб така діяльність студента відбувалася чесно, творчо, без плагіату. Тому в своїй творчій та науковій діяльності студент має дотримуватися норм законодавства про авторське право, використовувати посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, надавати достовірну інформацію про результати своїх досліджень.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування різних методів навчання:

- словесний (метод переважно має форму лекцій, часом з елементами бесіди. Використовують під час викладання нового матеріалу, а також у процесі його закріплення.),
- наочний (метод передбачає застосування демонстрації аналогів до теми, матеріалів та зразків практичних завдань),
- практичний (виконання завдань допомагає набути практичні навички, розвиває розуміння предмету та відчуття і розуміння матеріалу),
- індуктивний (метод навчання, що забезпечує перехід від одиничного до загального в пізнавальному процесі),

- дедуктивний (метод навчання, що передбачає перехід у пізнанні від загального до конкретного) ,
- репродуктивний та творчий (репродуктивний спрямований на відтворення учнем способів діяльності за визначеним викладачем алгоритмом)
- проблемно-пошукові (передбачає постановку викладачем перед студентами проблеми і визначення шляхів її розв'язання з приховуванням можливих пізнавальних суперечностей).

Засвоєння матеріалу та оволодіння навичками здійснюється слухачами під час лекцій, на практичних заняттях у ході виконання творчих практичних робіт, а також самостійної роботи над ситуаційними вправами.

Діагностика (моніторинг та перевірка) результатів навчання та творчої практичної діяльності здійснюється шляхом виконання студентами:

1. Графічних робіт аналітично-дослідницького характеру;
2. Практичних робіт репродуктивного та творчого виконання;
3. Презентацій та виступів на наукових заходах;
4. Підсумкового завдання.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Контроль успішності студента – це перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблених навичок проведення індивідуальної і самостійної роботи згідно робочої навчальної програми, вміння самостійно опрацьовувати теми, вмінь публічно чи письмово викласти певний матеріал, навичок, вироблених при виконанні практичних робіт, передбачених робочою програмою.

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи.

Фіксація поточного контролю здійснюється в “Електронному журналі обліку успішності академічної групи” (далі – Журнал) на підставі чотирибальної шкали – “2”; “3”; “4”; “5”. У разі відсутності студента на занятті виставляється “н”. За результатами поточного контролю у Журналі автоматично визначається підсумкова оцінка, здійснюється підрахунок пропущених занять.

На поточний контроль і оцінювання впливають:

- рівень знань, продемонстрований студентом у відповідях, виступах, дискусії;
- практичні навички з теми;
- активність при обговоренні питань;
- результати виконання і захисту лабораторних робіт, проєктів;
- самостійність опрацювання теми;
- проведення розрахунків, лабораторних та контрольних робіт тощо.

Усі пропущені заняття, а також негативні оцінки студенти зобов'язані відпрацювати впродовж трьох наступних тижнів. У випадку

недотримання цієї норми, замість "н" в журналі буде виставлено "0" (нуль балів) без права перездачі.

Студенти повинні мати оцінки з не менше 50% семінарських/практичних занять.

За результатами поточного оцінювання студенти можуть отримати максимум 60 балів, які розраховуються таким чином:

ПО=(n00+n22+n33+n44+n55)(n0+n2+n3+n4+n5)12 =

де

ПО - підсумкова оцінка за аудиторну роботу;

n0,n2,n3,n4,n5 - кількість оцінок за відповідними балами;

12 - коефіцієнт, що дозволяє визначити поточну оцінку в 60-бальній шкалі.

Підсумкова оцінка в Журналі генерується автоматично. Завдання викладача полягає у своєчасному веденні журналу, виставленні поточних оцінок, відображеннія відпрацьованих занять, заміні не відпрацьованих здобувачами пропущених занять на "0" балів. Внесення відомостей до журналу має бути завершено за 3 робочі дні до початку сесії.

До підсумкового контролю **допускаються студенти,** які за результатами поточного контролю **отримали не менше 35 балів**. Усі студенти, що отримали 29 балів і менше, не допускаються до складання підсумкового контролю і на підставі укладання додаткового договору, здійснюють повторне вивчення дисципліни впродовж наступного навчального семестру.

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку та підсумкового екзамену, завданнями яких є перевірка розуміння студентом теоретичного програмного матеріалу, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння творчо інтерпретувати отримані знання і практичні навички тощо. Усі студенти зобов'язані до екзамену (заліку) відпрацювати всі пропущені семінарські та практичні заняття.

Шкала оцінювання знань за ЄКТС:

Оцінка за національною шкалою / National grade	**Рівень досягнень, % / Marks, %**
Національна диференційована шкала	
Відмінно / Excellent	90 – 100
Добре / Good	76 – 89
Задовільно / Satisfactory	60 – 75
Незадовільно / Fail	0 – 59
Національна недиференційована шкала	

Зараховано / Passed	60 – 100
Не зараховано / Fail	0 – 59
Шкала ECTS	
A	90 – 100
B	83 – 89
C	76 – 82
D	68 – 75
E	60 – 67
Fx	35 – 59
F	0 – 34

ПРОГРАМА КУРСУ «ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ»

II СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Формування закономірностей графічного дизайну в контексті розвитку дизайну в цілому.

Мета і завдання курсу. Поняття про дизайн. Зародження та еволюція дизайну на початку XX ст. Художньо-промислова спілка «Веркбунд» та школа «Баугауз», стандартизація і уніфікація в дизайні. Зародження графічного дизайну як способу передачі візуальної інформації.

Тема 2. Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.

Поняття візуальної комунікації. Загальні прийоми та принципи композиції графічних засобів подання інформації. Шрифт як елемент графічного конструювання. Матеріальні та нематеріальні (мультимедійні) носії інформації в графічному дизайні. Фірмовий стиль графічної продукції.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 3. Форми і мова графічного дизайну.

Термінологія проектування. Етапи проектування в графічному дизайні – бриф, технічне завдання, генерування ідей, ескізування, макетування, моделювання, визначення візуальної образності. Типографіка – об’єкт, простір, баланс. Технологічна, економічна, споживча складові вимог до продукту графічного дизайну.

Тема 4. Основи проектування в графічному дизайні.

Ідеї на папері. Творчі роботи в образотворчих техніках. Сканування та оцифровування зображень. Вираження смислів комунікації візуальними засобами. Синтез технологій. Знайомство з графічними редакторами.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми	Назва теми	Кількість годин				
		Всього	Аудиторна	Лекції	Практичні	Сам. робота
1.	Формування закономірностей графічного дизайну в контексті розвитку дизайну в цілому.			2	2	10
2.	Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.			2	8	15
3.	Форми і мова графічного дизайну.			2	4	15
4.	Основи проектування в графічному дизайні.			2	8	20
	Кількість годин на вивчення дисципліни	90	30	8	22	60
	Підсумковий контроль					
	Всього годин	90				

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

№ з/п		**Тема лекції**	**Кількість годин**
1.	Лекція 1.	Формування закономірностей графічного дизайну в контексті розвитку дизайну в цілому.	2
2.	Лекція 2.	Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.	2
3.	Лекція 3.	Форми і мова графічного дизайну.	2
4.	Лекція 4.	Основи проектування в графічному дизайні.	2
	Всього годин		8

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
«ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ»

№	Тема практичної	Вимоги	год.
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Створення букви-образу**		
1.1	Вибрати літеру власного імені або прізвища і створити графічне асоціативно-образне зображення вибраної літери (ініціал, буквиця) в графіці і кольоровому вирішенні.	Художня виразність та асоціативно-образні засоби написання шрифтів. Ескізування.Скечбук	2
1.2	Трансформація природної форми в образ певної букви (отримання зображення природної форми, вписаної у задану форму літери).	Використання стилізації, узагальнення та композиційних прийомів графічної єдності зображення літер-образів. Формат А3	8
2.	**Створення шрифтової композиції**		
2.1	Графічне дослідження історичних шрифтів	Відпрацювати графічні особливості існуючих історичних шрифтів	4
2.2.	Шрифтова композиція. Листівка	На форматі А4 створити образотворчими засобами графічно-шрифтову композицію листівки.	8

ЗМІСТ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
«ОСНОВИ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ»

Самостійна робота представляє собою графічні роботи, які виконуються по мірі послідовності проходження курсу. Завдання на самостійну роботу видає викладач. В об’єм самостійної роботи входять завдання пошуку графічних рішень на аркушах формату А4. Зміст графічних робіт наведено далі.

Назва тем	год
Графічна робота 1. Завдання. Дослідження історичних шрифтів. Шрифтова композиція з історичних шрифтів.	**10**
Графічна робота 2.	**15**

Завдання. Створення акцидентного шрифту на модульній основі (зображення стилізованої природної форми, вписаного у форму літери)	
Графічна робота 3. Завдання. Аналіз зразків поліграфічної продукції. Схеми аналізу композиції	**15**
Графічна робота 4. Завдання. Створення ескізів стилізованих образів, емоціогенних шрифтів, леттерингових композицій.	**20**

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Тема 1. Формування закономірностей графічного дизайну в контексті розвитку дизайну в цілому.

Мета і завдання курсу. Поняття про дизайн. Зародження та еволюція дизайну на початку ХХ ст. Художньо-промислова спілка «Веркбунд» та школа «Баугауз», стандартизація і уніфікація в дизайні. Зародження графічного дизайну як способу передачі візуальної інформації.

Тема 2. Графічний дизайн як засіб візуальної комунікації.

Поняття візуальної комунікації. Загальні прийоми та принципи композиції графічних засобів подання інформації. Шрифт як елемент графічного конструювання. Матеріальні та нематеріальні (мультимедійні) носії інформації в графічному дизайні. Фірмовий стиль графічної продукції.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Тема 3. Форми і мова графічного дизайну.

Термінологія проектування. Етапи проектування в графічному дизайні – бриф, технічне завдання, генерування ідей, ескізування, макетування, моделювання, визначення візуальної образності. Типографіка – об’єкт, простір, баланс. Технологічна, економічна, споживча складові вимог до продукту графічного дизайну.

Тема 4. Основи проектування в графічному дизайні.

Ідеї на папері. Творчі роботи в образотворчих техніках. Сканування та оцифровування зображень. Вираження смислів комунікації візуальними засобами. Синтез технологій. Знайомство з графічними редакторами.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Книжкові та періодичні видання

1. Алекс В. Вайт. Основи графічного дизайну. /пер. з англ. Куцюк Л., Пилипенко О. Вид-во: ArtHuss, 2023. 240 с.
2. Ковалишин Г.М. Конспект лекцій з курсу "Комп’ютерна типографіка". Львів: УАД, 2001.

3. Огілві Девід. Огілві про рекламу. Х.: Клуб сімейного дозвілля КСД, 2019. 228 с.
4. Сазерленд Р. Алхімія. Як народжуються шалені ідеї /пер. з англ. А. Ящук. Вид-во: Наш формат, 2019. 368 с.
5. Яцюк Д .В. Реклама в інтернеті: навчальний посібник. К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2018. 296 с.

Інтернет-джерела:

1. Офіційний сайт програмного забезпечення Adobe : веб-сайт. URL: https://www.adobe.com/ua/ (дата звернення 20.01.2022)