ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФАХОВИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ РІК ЗАСНУВАННЯ - 1966

Відділення «Дизайн»
ЦК «Дизайн»

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS045 Графічні техніки в дизайні / Graphic Techniques in Design
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань	02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність	022 «Дизайн»
Освітня програма	Дизайн
Семестр	7 семестр
Кафедра/циклова комісія	Циклова комісія дизайну
Курс	3 (на базі повної загальної середньої освіти) 4 (на базі базової середньої освіти)
Анотація курсу	Дисципліна «Графічні техніки в дизайні» формує систему знань, необхідних для підготовки дизайнерів і оволодіння професійними навичками роботи графічними матеріалами, які використовуються у проектній діяльності, яка дозволяє на основі вивчення та пізнання засобами малюнку матеріальної форми, відтворити її засобами графічної виразності та зобразити в двомірному просторі. Завданням предмета є: здобування умінь та навичок в роботі з графічними засобами, використання закономірностей графіки в конкретному середовищі, застосування технік і технологій графічних матеріалів в дизайні, вирішення складних просторових графічних завдань та створення художнього образу графічними засобами. Завдання поступово переходять від абстрактних до предметних постановок та вивчення живої натури. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати**: теорію, різновиди графіки, технологію виконання деяких з видів графічних технік та

	прийоми володіння графічними засобами; **вміти**: володіти основними етапами виконання різних видів графіки; застосовувати технології використання графічних технік для вирішення складних просторових графічних завдань, створювати художні образи графічними засобами.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=136
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Викладач Куколь Світлана Євгенівна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: svetlanakukol79@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітньо-професійна програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d23.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	ЗК 10 Здатність дотримуватися принципів академічної доброчесності та нести відповідальність за результати власної інтелектуальної праці.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	СК 01 Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, враховувати традиційні та сучасні культурно-мистецькі процеси й практики у власній професійній діяльності. СК 02 Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну. СК 03 Здатність застосовувати засоби та прийоми формоутворення, макетування та моделювання об'єкту для втілення дизайнерської ідеї. СК 04 Здатність вибирати техніки та/або технології створення об'єктів дизайну у відповідних матеріалах, розуміючи екологічні наслідки своєї професійної діяльності та обґрунтовувати свій вибір СК 14 Здатність створювати художні зображення природних форм і людських постатей із застосуванням знань кольорознавства, пластичної анатомії, технік рисунка та живопису.

Перелік програмних результатів навчання	РН 04 Застосовувати базові поняття, концепції, принципи, техніки і технології дизайну в процесі створення об’єктів дизайну. РН 07 Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку. РН 08 Використовувати успішні українські та закордонні дизайнерські практики. РН 09 Зображувати композиційно-цілісні об’єкти дизайну засобами графічних та художніх технік. РН 11 Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроєктованого об’єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність. РН 17 Презентувати власні професійні компетентності, створені об’єкти (продукти) або їх елементи в професійному середовищі, перед клієнтами, користувачами та споживачами, враховуючи тенденції ринку праці у сфері дизайну. РН 20 Використовувати знання візуальної комунікації, шрифтів, основ композиції, типографії для проєктування різних об’єктів графічного дизайну (пакування, рекламної продукції, книжкових видань тощо).
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 90 Кількість кредитів – 3 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 45 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45 Форма підсумкового контролю – заліковий перегляд
Методи навчання	Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з навчально-методичною літературою; метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації), практичні методи, дослідницький метод.

Зміст дисципліни	
7 семестр	
Тема 1. Техніка гравюра на картоні. Виконання творчої композиції: «Психологічний автопортрет».	Ознайомлення з технікою гравюри на картоні. Інструменти та матеріали. Особливості та тонкощі в роботі. Робота з аналогами. Підбір матеріалу. Виконання творчої композиції: «Психологічний автопортрет». Ескізування автопортрету. Робота над друкованою дошкою. Друк на офортному станку. Оформлення роботи.
Тема 2. Техніка ліногравюри. Виконання серії творчих тематичних листівок.	Можливості техніки ліногравюри та використання її в сучасному дизайні. Інструменти та матеріали. Особливості в роботі. Робота з аналогами. Вибір теми листівок. Ескізування серії тематичних листівок (3 штуки). Робота над друкованою дошкою. Друк на офортному станку. Оформлення роботи.
Політика дисципліни	
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин студент може отримати індивідуальний графік навчання за погодженням із керівником курсу, завідувачем ЦК та завідувачем відділення.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.
Академічна доброчесність	У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання.
Використання ШІ	Використання ШІ під час виконання завдань регламентується Політикою «Використання ШІ в освітньому процесі ЧДБК» Завдання мають маркування регламенту використання ШІ. Під час виконання завдань з рисунку, живопису та графіки використання ШІ не передбачено.

Підсумковий контроль	Заліковий перегляд

Система оцінювання

Система оцінювання підсумкової успішності студентів поділяється на поточний контроль та семестровий контроль.

Поточний контроль здійснюється протягом семестру і охоплює всі види аудиторної роботи (практичні заняття) та виконання індивідуальних завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за цей вид контролю, становить 100.

Підсумковий контроль відбувається у формі залікового перегляду.

Розрахунок підсумкової оцінки

Підсумкова оцінка базується на балах, накопичених протягом семестру (S). Ваговий коефіцієнт у цьому випадку становить 1.

Формула: O=S×1

Накопичення рейтингових балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	**Загальна кількість балів**
Практичні завдання	
1. Виконання творчої композиції «Психологічний автопортрет»	35
2. Виконання листівок в техніці ліногравюри	35
Залік	**30**
Всього балів	**100**

Оцінка за перегляд ставиться лише при наявності всіх виконаних завдань

Критерії оцінювання знань студентів

Бали	**Критерії**

29-35	Виконана робота відповідає вимогам, що поставлені у завданні: композиційна рівновага в площині заданого формату; міцна лінійно-конструктивна побудова, вірні пропорції предметів та співвідношення всіх величин в композиції; правильне відображення загальної графічної композиції, об’єму та форми об’єктів, світлотіні засобами графіки; в роботі присутнє оригінальне рішення зображення теми
22-28	Виконана робота відповідає вимогам, що поставлені у завданні, але допущено деякі помилки в композиції, рисунку чи кольорі, які не суттєво впливають на сприйняття роботи
15-21	Виконана робота не цілком відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущені помилки в побудові композиції, рисунку або колористичному рішенні, які кінцево складають враження незавершеної та не цілісної роботи
8-14	Виконана робота не відповідає вимогам, що поставлені у завданні: допущено багато помилок: композиція неврівноважена, другорядне не підпорядковане головному; в рисунку грубо порушені співвідношення величин та пропорції об'єктів; засобами графіки не передані світлотінь, форма об'єктів; відсутній цілісний загальний вигляд графічної композиції
1-7	Робота з неграмотним композиційним вирішенням, з грубим порушенням у відтворенні форми та передачі основних пропорцій об'єктів, що зображуються, які змінюють основні параметри об'єктів; невдале вирішення в тоні та в кольорі об'єктів, а також за відсутність повітряного середовища, в якому вони знаходяться; за відсутність навичок володіння технікою графіки; незнання базового матеріалу

Накопичення рейтингових балів на перегляді

№	**Види навчальної роботи**	**Max. кількість балів**
1	*Правильність виконання робіт*	*10*
2	*Оригінальність робіт*	*10*
3	*Оформлення, охайність*	*10*
Разом		***30***

Оцінка за перегляд ставиться лише при наявності всіх виконаних завдань

Шкала оцінювання		
ECTS	**Бали**	**Зміст**
A	90-100	Бездоганна підготовка в широкому контексті
B	80-89	Повні знання, міцні вміння
C	70-79	Хороші знання та вміння
D	65-69	Задовільні знання, стереотипні вміння
E	60-64	Виконання мінімальних вимог діяльності в стандартних умовах
FX	35-59	Слабкі знання, відсутність умінь
F	1-34	Необхідний повторний курс

Список рекомендованих джерел

1. Девід Горнунг, Колір: Практикум для художників та дизайнерів./Colour: A Workshop for Artists & Designers Переклад: А. Гуркіна. – Київ: ArtHuss, 2025. – 160 с. кол.іл.
2. Люміс Е., Як досягти успіху в рисунку. Переклад: М. Александрович. – Київ: ArtHuss, 2025. – 160 с.
3. Микола Теліженко. Творчість. Mykola Telizhenko. Artwork. Упорядник Олеся Теліженко. – Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2025. – 108 с.: іл., Текст укр.та англ.
4. Анна Веретільник. Квіти життя. Посібник з декоративного розпису. – Черкаси: Видавчиня Юлія Чабаненко, 2025. – 36 с.: 14 лист.
5. Шон Адамс, Пітер Доусон, Джон Фостер та Тоні Седон, Заповіді графічного дизайну: 365 практичних порад./ Graphic Design Rules: 365 Essential Design Dos and Don’ts. Переклад: М. Климчук. – Київ: ArtHuss, 2025. – 384 с. кол.іл.
6. Йозеф Мюллер-Брокманн, Сіткові системи в графічному дизайні. / Grid systems in graphic design. Переклад: А. В’юник, Надія Коневська. – Київ: ArtHuss, 2025. – 178 с. ч/б та кол.іл.
7. Рутковскі Ґ., Джошуа К., Девін К., Фоукс Н., Дом Л., Композиція і наратив. Переклад: Н. Купрійчук. – Київ: ArtHuss, 2025. – 280 с.

8. Маламуж О., Швидкий малюнок: Дизайн персонажів та анімація. – Київ: ArtHuss, 2025. – 268 с.
9. Пікард Ч., Кнопф Д., Гу Чжен Вей, Фоукс Н., Колір і світло. Переклад: Н. Купрійчук. – Київ: ArtHuss, 2024. – 384 с.
10. Коіке С. Сумі-е для початківців/Сьодзе Коіке – пер.з англ. А. Накорчевський. – Київ: ArtHuss, 2024. – 184 с.
11. Люміс Е., Рисуємо голови та руки. Переклад: Л. Тараненко. – Київ: ArtHuss, 2024. – 156 с.
12. Люміс Е., Рисунок фігури людини. Не шкодуючи сил. Переклад: М. Александрович. – Київ: ArtHuss, 2024. – 200 с.
13. Альберс Й., Взаємодія кольору. / Interaction of Color. Переклад: К. Смірнова. – Київ: ArtHuss, 2024. – 208 с.
14. Hernandez M., D. Elle Kurtz., Fowkes N., Orenjikun, Guweiz, Artists' Master Series: Perspective and Depth. – Worcester: 3DTotal Publishing, 2024. – 304 p.
15. Бетті П., Анатомія кольору. Переклад: Н. Боберська. – Київ: ArtHuss, 2023. – 366 с.
16. Алекс В. Вайт, Основи графічного дизайну. The Elements of Graphic Design, Third Edition. Переклад: Л. Коцюк, О. Пелипенко. Київ: ArtHuss, 2023. – 232 с. кол.іл.
17. Куколь С. Є. Техніка монотипія: різновиди та особливості виконання. Методично-наочні рекомендації. – Черкаси: ЧДБК, 2023. – 96 с.
18. Куколь С.Є. Методичні рекомендації щодо виконання декоративного натюрморту / Т. К. Касьян, С. Є. Куколь. – Черкаси, 2023. – 80 с. (ум. др. арк.0,94).
19. Іттен Й., Елементи образотворчого мистецтва. Навчальне видання щоденника. Переклад: Я. Іваненко – Київ: ArtHuss, 2023.– 168 с.: ч/б та кол.іл.
20. Амін Д., Анатомія для художників: наочний посібник зображення людського тіла. Переклад: О. Пилипенко. – Київ: ArtHuss, 2022. – 304 с.
21. Вудфорд С. Як розглядати картини. / Сьюзен Вудфорд – пер. з англ. Л. Пилаєва – Book Chef, 2022. – 176 с.
22. Робін Вільямс. Дизайн: книга для недизайнерів. / Р. Вільямс – перекл. з англ. Юлія Шкет – Харків. Віват, 2022. – 240с.
23. Шон Адамс. Як дизайн спонукає нас думати / Пер. з англ. Максим Тимченко. – Київ: ArtHuss, 2022. – 256 с.
24. Іттен Й., Мистецтво кольору. Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва: Навч. Посібник. Переклад: С. Святенко. – Київ: ArtHuss, 2022.– 96 с.: ч/б та кол.іл.
25. Іттен Й., Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. Переклад: С. Святенко – Київ: ArtHuss, 2021.– 136 с.: ч/б та кол.іл.

26. Алексіс Л. Бойлен. Візуальна культура / пер. з англ. Г. Лелів.– Київ : ArtHuss, 2021. – 208 с.
27. Льюрік М., Томмен Ж., Лайфер Л. Дизайн-мисленнєве життя. Практичний посібник. / Майкл Льюрік, Жан-Поль Томмен, Ларрі Лайфер – пер. з англ. Олена Лісевич – Київ: ArtHuss, 2021. – 256 с.
28. Кассія Сент-Клер, Потаємне життя барв. Переклад: Сокульська К. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. – 296 с.: іл..
29. Суджич Д. Б – Баугауз, Ю – Ютуб: Абетка сучасного світу. / Деян Суджич – пер. з англ. Дарія Цепкова. – Київ: ArtHuss, 2021. – 336 с.
30. Лаптон Е. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи / Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс; переклала Ірина Михайлишена. – Київ: ArtHuss, 2020. – 262 с.
31. Майкл Джонсон. А тепер спробуйте щось дивніше: як вижити в креативному бізнесі і лишатися невичерпним джерелом ідей / М. Джонсон – пер. з англ. Ю. Максименко – Київ : ArtHuss, 2020. – 256с.
32. Стівен Геллер, Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів./ Graphic Style: From Victorian to Hipster. Переклад із англійської: Оксана Журавльова, Дзвінка Пінчук. – Київ: ArtHuss, 2019. – 296 с. кол.іл.
33. Норман, Дональд А. Дизайн звичних речей. / Дональд А. Норман. – Пер. з англ. Максим Бакалов. – Харків. Клуб сімейного дозвілля, 2019.– 320 с.
34. Синєпупова Н. Композиція: Тотальний контроль / Наталія Синєпупова; пер. з рос. Роза Туманова.– Київ: ArtHuss, 2019. – 240 с.
35. Скетчбук дизайнера. Експрес-курс. Книга для записів і замальовок. – Київ. Видавництво ОКО – 144 с.
36. Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. New colorful monotype using printmaking techniques – multicolor art print from a single plate & ink URL: https://www.youtube.com/watch?v=GBiuNM8qWJA
2. Schöne Karten drucken, Monotypie mit extra Tipp, printing beautiful cards, monotype with extra tip. URL: https://www.youtube.com/watch?v=U6dm_eVGja8
3. Printing my 20x30in linocut version of the "Unicorn in Captivity" URL: https://www.youtube.com/watch?v=o2R7nSngek0
4. “Luck” Two-layer linocut process by Milena Olga. URL: https://www.youtube.com/watch?v=24UZshIHtBQ
5. “Wrath” Two-layer linocut by Milena Olga. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8XWkw0EiHmc
6. ‘Panorama of Kew Gardens’ printing! URL: https://www.youtube.com/watch?v=1mnv2Mtrrj0

7. ‘How was it made? Linocut Print techniques. Wuon-Gean Ho V&A URL: https://www.youtube.com/watch?v=ltiskoXIK2I
8. Stairs II’ Linocut Printing URL: https://www.youtube.com/watch?v=LiOfhQLEbu0
9. Printing Huge Linocut Print ‘Panoramix’ URL: https://www.youtube.com/watch?v=Yi8uO4dLmV8
10. How was it made? Linocut Print techniques. Wuon-Gean Ho V&A URL: https://www.youtube.com/watch?v=ltiskoXIK2I
11. «Brīvības Piemineklis» (The Freedom Monument) linocut by Emils Salmins URL: https://www.youtube.com/watch?v=lsPVwvmKPMo
12. Ліногравюра та сліпе тиснення. Про графічні техніки разом з Ольгою Пилипей. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Al4VesinT5c
13. Pochoir Printmaking. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nWzLOGA4GMc
14. Linocut printmaking process: transfer, carving and printing «Piccadilly circus» URL: https://www.youtube.com/watch?v=A7OZtD65Z2k
15. Trace Monotype Printing: Erika Greenberg-Schneider. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DYrOZN61FQg
16. Monoprint & Collage Design. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SxEiho9gCBA
17. Water marbling on silk: a demonstration by Star McCain URL: https://www.youtube.com/watch?v=xmrXyFv_dHI
18. Remember the dead of night. full linocut printmaking process URL: https://www.youtube.com/watch?v=rciBcJRm9Rk
19. Lino Cut printmaking «Black Cats» URL: https://www.youtube.com/watch?v=NP8iILwr0Co
20. SPIRIT WAR | linocut process – start to final print | my biggest linocut print ever URL: https://www.youtube.com/watch?v=nZOECe3oHXQ
21. Water marbling on silk: a demonstration by Star McCain URL: https://www.youtube.com/watch?v=xmrXyFv_dHI
22. Ліногравюра та сліпе тиснення. Про графічні техніки разом з Ольгою Пилипей. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Al4VesinT5c
23. Monoprinting with Kids – To Teach Drawing URL: https://www.youtube.com/watch?v=bTmE2HxF5wE
24. Trace Monotype Printing: Erika Greenberg-Schneider. URL: https://www.youtube.com/watch?v=DYrOZN61FQg
25. Monoprint & Collage Design. URL: https://www.youtube.com/watch?v=SxEiho9gCBA
26. Pochoir Printmaking. URL: https://www.youtube.com/watch?v=nWzLOGA4GMc
27. Linocut printmaking process: transfer, carving and printing «Piccadilly circus» URL:https://www.youtube.com/watch?v=A7OZtD65Z2k
28. ALCHEMY linocut process | part 1: preparing the linocut URL: https://www.youtube.com/watch?v=eMNajBRljgY

29. ALCHEMY linocut process | part 2: carving URL: https://www.youtube.com/watch?v=SizZRZ_Hxfs
30. David Frazer prints "Love Letter (Panels I and II)". Linocut. 2020. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_BzvYOCP2Fw&list=RD_BzvYOCP2Fw&start_radio=1
31. Monotype Printing Ideas for Home. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_mKFd3UXk6g
32. Introduction to Ise-katagami - Japanese Paper Stencil Workshop. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jTaLm_Sjbv0

РІЗНОРІВНЕВІ ЗАВДАННЯ

Тема 1. Техніка гравюра на картоні. Виконання творчої композиції: «Психологічний автопортрет».	Ознайомлення з технікою гравюри на картоні. Інструменти та матеріали. Особливості та тонкощі в роботі. Робота з аналогами. Підбір матеріалу. Виконання творчої композиції: «Психологічний автопортрет». Ескізування автопортрету. Робота над друкованою дошкою. Друк на офортному станку. Оформлення роботи.
60-69 балів	Проста нескладна композиція Автопортрет без конструктивної побудови Стилізація автопортрета з простих форм
70-89 балів	Композиція більш складна Присутня конструкція побудови автопортрета Є нескладні додаткові елементи
90-100 балів	Креативне вирішення композиції Конструктивна побудова автопортрета Об’ємно-площинне вирішення Цікаві декоративні додаткові елементи
Тема 2. Техніка лінограв'юри. Виконання серії творчих тематичних листівок.	Можливості техніки лінограв'юри та використання її в сучасному дизайні. Інструменти та матеріали. Особливості в роботі. Робота з аналогами. Вибір теми листівок. Ескізування серії тематичних листівок (3 штуки). Робота над друкованою дошкою. Друк на офортному станку. Оформлення роботи.
60-69 балів	Нескладний сюжет Лінійне зображення Відсутність об’єму зображення
70-89 балів	Цікаве сюжетне вирішення Стилізація об’єктів зображення засобами графіки Об’ємне зображення об’єктів
90-100 балів	Креативний підхід до вирішення композиції Об’ємно-площинне зображення Використання декоративних елементів в роботі