

Кафедра дизайну та соціально-культурних дисциплін

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS037 Комплексне проектування/ Complex design
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	Графічний дизайн
Семестр	III-IV семестр (за скороченою формою навчання) VII- VIII семестр (повний термін навчання)
Кафедра	Кафедра дизайну та соціально-культурних дисциплін
Курс	2 курс (за скороченою формою навчання) 4 курс (повний термін навчання)
Анотація курсу	Освітній компонент «Комплексне проектування» на кафедрі є профілюючою дисципліною і органічно пов'язаний зі всіма іншими дисциплінами, які допомагають кафедрі забезпечити необхідний професійний рівень майбутніх фахівців. Для результативного вивчення дисципліни студенти повинні мати базові знання з основ композиції, історії мистецтва, кольорознавства, комп'ютерної графіки, основ шрифтового мистецтва, рукописних та друкарських шрифтів, володіти основами мистецтва рисунку, живопису, графічних технік. Програма побудована таким чином, щоб сформувати у студента розуміння поняття «графічного дизайну» як засобу творення сучасних візуальних комунікацій. Протягом навчання розглядаються методичні особливості проектування різноманітних об'єктів фірмового стилю, рекламно-видавничої продукції, плаката, видань основних функціональних груп, аудіо-та відеопродукції. Мета викладання дисципліни «Комплексне проектування» полягає у формуванні в студентів уявлення про професійні компетентності в створенні проектів в галузі графічного дизайну, творчого підходу до створення комплексних дизайн-проектів з використанням різноманітних графічних елементів, сучасних графічних засобів та з інтеграцією об'єктів графічного дизайну в задане середовище на основі практичного засвоєння

	основних принципів проектування. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: етапи виконання проектного завдання; основні поняття графічного дизайну. вміти: працювати з аналогами; вести попередній проєктний аналіз; швидко знаходити точне образне вирішення та реалізувати його на практиці; проектувати конкретні об'єкти графічного дизайну.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=736
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Хребто Тамара Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент. СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: khrebto7ts@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_gd.pdf
Програмні компетентності.	
Перелік загальних Компетентностей (ЗК)	ЗК 01. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
	ЗК 02. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами; вміння постійно збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну комунікацію.
	ЗК 04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
	ЗК 06. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
	ЗК 07. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Перелік фахових компетентностей (ФК)	ФК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.
	ФК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.
	ФК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.
	ФК 4. Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

	ФК 5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.
	ФК 7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну.
	ФК 8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта.
	ФК 10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
	ФК 11. Здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.
Перелік програмних результатів навчання	ПРН 01. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях
	ПРН 02. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення
	ПРН 04. Визначати мету, завдання та етапи проектування.
	ПРН 06. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
	ПРН 07. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.
	ПРН 08. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.
	ПРН 09. Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання
	ПРН 12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.
	ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
	ПРН 14. Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні практики.
	ПРН 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у

	стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
	ПРН 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
	ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.
	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.
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 210 Кількість кредитів – 8 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 60/60 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 30/30 Форма підсумкового контролю – екзаменаційний перегляд
Методи навчання	У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій, серед яких: лекції проблемного характеру, лекція-діалог (запитання-відповіді), лекція-візуалізації проблеми (презентації видань), міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, практична робота, презентації, метод проектної роботи. Діагностика (моніторинг і перевірка) результатів навчання здійснюється шляхом виконання студентами: 1) практичних (графічних) завдань; 2) презентацій і виступів на наукових заходах; 3) виставці графічних робіт; 4) підсумкового екзамену у формі захисту практичної роботи (завершена практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час практичних занять). Студенту на першому занятті видається весь перелік тем, завдань комп'ютерного практикуму, методичку виконання, захисту та оцінювання робіт.
Зміст дисципліни	

7 семестр Змістовний модуль 1	
Тема 1. Створення айдентики до всеукраїнської конференції «Візуальне мистецтво, соціальна культура, комунікація: традиції та сучасність»	Розробка логотипу шрифтового або комбінованого та створення обкладинки до збірника, інформаційного листа, шаблону сертифікату для учасників конференції, реклама конференції для соцмереж та презентація виконаної роботи.
8 семестр Змістовний модуль 2	
Тема 1. Розробка фірмового стилю для кафедри дизайну та соціально-культурних дисциплін	Розробка логотипу, створення рекламної продукції для соцмереж, рекламний роздатковий матеріал для абітурієнтів, створення вебсайту кафедри та цифрової галереї кафедри.
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання зорганізується в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
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.

Система оцінювання				
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий / семестровий контроль, проводиться у формі екзаменаційного перегляду, відповідно до графіку навчального процесу.				
1. Розподіл балів на практичну та самостійну роботу				
№	назва теми	зміст завдання	Аудит. робота	Самос- тійна робота
3 семестр				
Змістовий модуль 1				
1	Тема 1. Створення айдентики до всеукраїнської конференції «Візуальне мистецтво, соціальна культура, комунікація: традиції та сучасність»	Розробка логотипу шрифтового або комбінованого та створення обкладинки до збірника, інформаційного листа, шаблону сертифікату для учасників конференції, реклама конференції для соцмереж та презентація виконаної роботи.	40	30
Разом			40	30
Екзаменаційний перегляд			30	
Разом за змістовий модуль 1			100	
4 семестр				
Змістовий модуль 2				
1	Тема 1. Розробка фірмового стилю для кафедри дизайну та соціально-культурних дисциплін	Розробка логотипу, створення рекламної продукції для соцмереж, рекламний роздатковий матеріал для абітурієнтів, створення вебсайту кафедри та цифрової галереї кафедри.	40	30
Разом			40	30
Екзаменаційний перегляд			30	
Разом за змістовий модуль 2			100	
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

Базова література:

1. A Graphic Design Project from Start to Finish. Index Book S. L., 2010. 247 p.
2. Berman D. B. Do good design. How designers can change the world. New Riders Inc., 2009. 180 p.
1. Elam K. Geometry of Design. Princeton Architectural Press, 2001. 96 p.
2. Gualdoni F. Art.The Twentieth Century. Milano, Italy : Skiraeditore, 2008.559 p.
3. M. Daily Rituals. How Artists Work. New York : Alfred A.Knopf, 2013.304 p.
4. Koval L. Luminous pictures as a form of the contemporary visual art // New stages of development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph / edited by authors. – 7th ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2019. – pp. 449–467. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-588-15-0-149>
5. Martin B, Hanington B. Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions. Rockport Publishers, 2012. 207 p.
6. Weinschenk S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders Publishing, 2011. 242 p.
7. Адамс Шон. Як дизайн спонукає нас думати. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 256 с.
8. Алексіс Л. Бойлен. Візуальна культура. К.:Видавництво: ArtHuss, 2022.208 с.
9. Блер Престон. Мальована анімація з Престоном Блером. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 128 с.
11. Близнюк М. Інформаційні технології в мистецтві та дизайні: освітній аспект. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. Харків, 2002. №6. С. 58–61.
12. Брайчевський М. Походження слов'янської писемності. – К., 2002.
13. Володимир Лесняк. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 160 с.
14. Галина Складенко. Українські художники: з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах. Книга друга. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 304 с.
15. Ганоцька О. В., Лаврікова К.А. Головні ознаки концептів у сучасному формоутворенні //Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст]:збірка наукових праць. – Х.:ХДАДМ, 2017, №1. – С. 16-23
16. Гевін Емброуз, Найджел Оно-Білсон. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
17. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
18. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
19. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник. Харків : ХДАДМ, 2003. 664 с.
20. Даниленко В. Я. Основи дизайну : навч. посібник. Київ : ІЗМН, 1996. 92 с.
21. Дженніфер Отт. 1000 ідей поєднування кольорів: Барвистий путівник по взаємодії відтінків. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 288 с.

22. Дизайн: Словник-довідник / Ін-т проблем сучасн. мист-ва НАМ України; за ред. М. І. Яковлева; упоряд.: Ю. О. Іванченко, О. І. Ваврик, О. Г. Гросаліна та ін.; редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. Київ : Фенікс, 2010. 384 с.
23. Діана Ключко. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 244 с.
24. Дорон Маєр. WORKFLOW. Практичний посібник до творчого процесу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 304 с.
25. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 262 с.
26. Емілі Кемпбелл. Кілька хвилин дизайну: 52 вправи, що пробудять вашу креативність. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 54 с.
27. Емброуз Г., Оно-Білсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
28. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 02. Дизайнерське дослідження. Пошук успішних креативних рішень. Київ: ArtHuss, 2019. 192 с.
29. Емброуз Г., Леонард Н. Основи. Графічний дизайн 03. Генерування ідей. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
30. Запаско Я. Українська рукописна книга. – Львів, 1995.
31. Іваненко Т. О. Оригінальність без меж: природа акцидентного шрифту. Х. : ХДАДМ, 2011. 184 с.; іл.
32. Іваненко Т. О. Шрифтовий дизайн : основи. Харків : ХДАДМ, 2019. 144 с.
33. Йоганнес Іттен. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 136 с.
34. Кривецька Л., Кобринович М., Воробей В., Плющева О. Стан розвитку дизайну в Україні. На прикладі графічного та предметного дизайну. Львів : PPV Knowledge Networks, Український культурний фонд, 2019. 73 с.
35. Легенький Ю. Г. Історія дизайну. Київ : ДАКККІМ, 2006. 314 с.
36. Лесняк В.І. Акцидентний шрифт: 75 оригінальних шрифтів. Харків: Колорит, 2004.– 140 с.
37. Лесняк В.І. Модерністські і постмодерністські шрифти: 44 оригінальні шрифти. Харків: Колорит, 2006.– 148 с.
38. Лесняк В. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів / Володимир Лесняк. — Київ: ArtHuss, 2020. — 160 с.: іл.
39. Майкл Берд. 100 ідей, що змінили мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2018. 216 с.
40. Мітченко Віталій. Естетика українського рукописного шрифту. – К.: Грамота, 2007.
41. Михайленко В. Є. Основи композиції. Київ: Каравела, 2008. 304 с.
42. Михайленко В. Є., Яковлев М. І. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формоутворення) : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Київ : Каравела, 2004. 304 с.
43. Наталія Синєпупова. Композиція: Тотальний контроль. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 240 с.

44. Нікіта Кравцов. Історія анімації: Як народжується мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
45. Посібник користувача Photoshop. URL : <https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/user-guide.html>
46. Сбітнева Н. Історія графічного дизайну: навч. посіб. Харків: ХДАДМ, 2014. 221 с.
47. Сбітнева Н.Ф. Історія графічного дизайну: навчальний посібник / Н.Ф.Сбітнева. — Харків: ХДАДМ, 2014. — 224 с.: іл.
48. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 296 с.
49. У,Н,А, колектив. Знак. Українські товарні знаки 1960-80-х років. — Київ: IST Publishing, 2019. — 160 с.: іл.
50. Чебанік В. Графіка української мови/абетки. — К., 2004
51. Чернявський В. Г., Кузнецова І. О., Кара-Васильєва Т. В., Чегусова З. А. Синтез мистецтв : навч. посіб. Київ : НАУ, 2012. 320 с.

Інформаційні ресурси:

1. Bradley Steven. Design Fundamentals. URL: <http://vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/sample/design-fundamentals-direction-movement.pdf>
2. Bradley Steven. Design Principles: Visual Perception And The Principles Of Gestalt. URL: <https://www.smashingmagazine.com/2014/03/designprinciples-visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/>
3. Google Академія [сайт]. URL: <https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk>
4. Електронна бібліотека «Культура України» [сайт]. URL: <http://elib.nplu.org>
5. Електронний каталог наукової бібліотеки НАКККиМ [сайт]. URL: <http://library.nakkkim.edu.ua:8080/libr/DocSearchForm>
6. Культурологічна бібліотека [сайт]. URL: http://kultura.ho.ua/books_ku.htm
7. Національна історична бібліотека України [сайт]. URL: <http://www.nibu.kiev.ua>
8. Репозитарій НАКККиМ [сайт]. URL: <http://elib.nakkkim.edu.ua/>
9. Ресурс наукових публікацій [сайт]. URL: <https://academia.edu/Academia>
10. Сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [сайт]. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>