

**ЧЕРНІВЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
БІЗНЕС-КОЛЕДЖ**

Кафедра дизайну та соціально-культурних дисциплін

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну

Назва дисципліни	DS017 Композиційна організація форми / Compositional Organization of the Form
Рівень вищої освіти фахової передвищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань	02 Культура і Мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	Дизайн
Семестр	ІІІ семестр (повний термін навчання)
Кафедра	Дизайну та соціально-культурних дисциплін
Курс	2 курс (повний термін навчання)
Анотація курсу	Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес об'ємного проектування. Формою проектно-дослідницького моделювання, що дозволяє одержати додаткові знання про створюваний об'єкт, дає можливість виконувати проектування так, щоб його результат в найбільшій мірі відповідали поставленим вимогам. Метою викладання навчальної дисципліни «Композиційна організація форми» є розвинення у студентів об'ємно-просторового та конструктивного мислення. Курс покликаний навчити студента виконувати в об'ємі різні ідеї, а також оперативно вирішувати композиційно-пластичні завдання; вміти застосовувати засоби паперової пластики, які спрямовані на візуалізацію об'ємних об'єктів, технічної побудови просторових макетів. Прищепити навички практичної роботи над формою та конструкцією ідейного макету; на практиці підготувати студентів до самостійної роботи при виготовленні макетів та упаковок за своїм проектом; стимулювати процес творчості, спонукати до винахідництва, до вміння переборювати традиційні підходи у вирішенні проектних завдань. Основними завданнями вивчення дисципліни «Композиційна організація форми» є вміння виконувати макетні проекти різноманітної форми та складності.

	Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: основні прийоми та етапи роботи над макетом. Особливості макетних матеріалів; правила композиції та засоби паперової пластики, які спрямовані на візуалізацію об'ємних об'єктів, технічної побудови просторових макетів.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=306
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Вакуленко Ольга Вікторівна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: yakulenkoo@ukr.net
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_gd.pdf
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.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	ФК 02. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну. ФК 03. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну. ФК 05. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності. ФК 10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).
Перелік програмних результатів навчання	ПРН 01. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях. ПРН 02. Визначати мету, завдання та етапи проектування. ПРН 04. Усвідомлювати відповідальність за

	якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. ПРН 05. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності. 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 11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах. 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 16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності. 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	Загальна кількість годин – 90

студента	Кількість кредитів – 3 Кількість лекційних годин – 0 Кількість практичних занять – 30 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60 Форма підсумкового контролю – екзаменаційний перегляд
Методи навчання	1. За джерелом одержуваних учнями знань: вербальні, наочні, практичні методи (виконання практичних робіт). 2. За рівнем пізнавальної активності і самостійності студентів: 1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний; 2) частково-пошуковий або евристичний; 3) дослідницький, метод проектів.
Зміст дисципліни	
Тема 1. Загальні відомості про макетування.	Макетування як засіб пошуку форми об'єктів предмету діяльності. Характеристика макетних матеріалів. Основні етапи створення об'єкту дизайну в матеріалі. Методи та етапи виконання макету
Тема 2. Вплив властивостей матеріалів на створення форм дизайн-проекту (тектоніка матеріалу форми).	Створення текстур з крапкових та лінійних модулів. Створення текстур шляхом деформації суцільної площини. Створення текстур надсічками, прорізами, що утворюють крапки та лінії. Застосування створених текстур до об'єму.
Тема 3. Трансформація площини.	Збір аналогів, напрацювання матеріалу. Створення простої образної листівки. Створення текстур надсічками, прорізами, що утворюють крапки та лінії. Застосування створених текстур до об'єму
Тема 4. Імітація природних фактур.	Імітація природних фактур. Основні прийоми при імітації природних фактур. Оформлення роботи. Застосування фактур на об'ємі.
Тема 5. Оптичні ефекти деформації.	Оптичні ефекти деформації Оптичні ефекти деформації форми.
Тема 6. Шрифтова композиція на об'ємі.	Робота над ескізами. Чистове виконання
Тема 7. Завершення роботи над проектом.	Підготовка до екзаменаційного перегляду.
Політика дисципліни	
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 заліку або іспиту, відповідно до графіку навчального процесу.

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового контролю.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

<i>№</i>	<i>назва теми</i>	<i>зміст завдання</i>	<i>Аудит. робота</i>	<i>Самостійна робота</i>
1	Прості геометричні фігури в об'ємі (4 шт)	Побудувати креслення та склеїти: куб, піраміду, циліндр, конус. Матеріали: ватман, клей. Розмір: 12х12 см	5	5
2	Створення об'ємних текстур (3 шт)	Створити композиції розміром 12х12 см: - крапкові та лінійні модулі; - текстури шляхом деформації суцільної площини; - текстури з надсічками, прорізами, що утворюють крапки та лінії.	5	5
3	Створення простої образної листівки в об'ємі (1 шт)	Створити з ватману розміром А-4 об'ємну листівку на довільну тему.	5	5
4	Імітація природних фактур на об'ємі (1 робота).	На обрану геометричну фігуру обертання застосувати природні фактури. Розмір по більшій стороні від 15 см.	7	5

5	Оптичні ефекти деформації форми (1 робота).	Обрану геометричну фігуру деформувати трансформуючи її в абстрактну композицію. Розмір по більшій стороні від 15 см.	8	5
6	Шрифтова композиція на об'ємі (1 робота).	Розробити об'ємну шрифтову композицію зі словом із 3-4 букв	10	5
			40	30
Екзаменаційний перегляд			30	
Всього балів			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

1. Адамс Шон. Як дизайн спонукає нас думати. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 256 с.
2. Алексіс Л. Бойлен. Візуальна культура. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 208 с.
3. 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.
4. Вілл Гомперц. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. К.: Видавництво: ArtHuss, 2017. 486 с.
5. Володимир Лесняк. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 160 с.
6. Волкотруб І.Т. Навчальний посібник «Основи художнього конструювання». – К.: Вища школа, 1982. – 152с.
7. Ганс Блумквіст. Натхнення кольором. Ідеальні палітри для оригінальних інтер'єрів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 208 с.
8. Гевін Емброуз, Найджел Оно-Білсон. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
9. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
10. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.

11. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Х.: Вид-во ХДАДМ, 2003. 320 с.
12. Джеф Петтон, Пітер Ікономі. Мапа історій користувача. Відкрий правдиву історію, створи саме той продукт. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 336 с.
13. Деян Суджич. Б - БАУГАУЗ, Ю - ЮТЮБ: Абетка сучасного світу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 416 с.
14. Дональд А. Норман. Опанувати складність. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 288 с.
15. Дорон Маєр. WORKFLOW. Практичний посібник до творчого процесу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 304 с.
16. Емілі Кемпбелл. Кілька хвилин дизайну: 52 вправи, що пробудять вашу креативність. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 54 с.
17. Ендрю Селбі. Анімація. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 224 с.
18. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 262 с.
19. Йоганнес Іттен. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 136 с.
20. Йоганнес Іттен. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 96 с.
21. Майкл Берд. 100 ідей, що змінили мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2018. 216 с.
22. Наталія Синєпулова. Композиція: Тотальний контроль. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 240 с.
23. Михайленко В. Є. Основи композиції. Київ: Каравела, 2008. 304 с.
24. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. Харьков: Веста. Изд-во «Ранок», 2001. 96 с.
25. Ребекка Етвуд. Життя з визерунком. Колір, текстура та принти у вашій домівці. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 288 с.
26. Сбітнева Н. Історія графічного дизайну: навч. посіб. Харків: ХДАДМ, 2014. 221 с.
27. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 296 с.
28. Шпара П.Є., Шпара І.П. Підручник «Технічна естетика і основи художнього конструювання». – Київ: Вища школа, 1989. – 247с.
29. Koren L. Graphic Design Cookbook: Mix & Match Recipes. San Francisco, California: Chronicle Books, 2001. 142 p.
30. Landa Robin. Graphic Design Solutions. 4 th edition. Wadsworth Cengage Learning. 2011. 481 p.
31. Lauer D.A., Pentak S. Design basics. David A. Lauer, Stephen Pentak. Wadsworth. Cengage Learning, 2012. 322 p.
32. Lidwell W. Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 2010. 272 p.
33. Lukas Mathis. Fitts's Law Designed for Use. Pragmatic Bookshelf, 2011. 344 p.
34. Millman, Debbie. How to think like a great graphic designer. ALLWORTH PRESS. New York. USA, 2007. 236 p.
35. Norman D. A. Emotional design. New York: A member of the perseus books group, 2004. 257 p.
36. Raskin Jeff. Information Design. Jeff Raskin and collaborators. MIT Press; New Ed edition, 2000. 374 p.

37. Samara Timothy. Making and breaking the grid a layout design workshop. United States of America by Rockport Publishers, Inc. 2002. 109 p.
38. Tungate M. Adland a Global History of Advertising. London: Kogan-page, 2007. 278 p.

Електронні джерела:

1. Стаття про паперову пластику URL: <http://www.giviumnim.ru/svoimi-rukami/delaem-sam/1521bumagoplastika.html>
2. Паперова анімація. URL: <http://www.thisiscolossal.com/2012/05/delightful-paper-pop-ups-by-jenny-chen/>
3. Паперовий арт та паперові скульптури. URL: <http://www.hongkiat.com/blog/masters-of-paper-art-and-papersculptures/>
4. Паперовий арт та скульптури. URL: <http://www.noupe.com/showcases/showcase-of-amazing-papermade-artworks-and-sculptures.html>
5. Креативний паперовий арт та скульптури. URL: <http://weburbanist.com/2008/12/02/papercraft-creativepaper-art-design-sculpture/>
6. Художник Берт Сімонс. URL: <http://www.bertsimons.nl/portfolio/>
7. Художник Харукі Накамура. URL: <http://www.geocities.jp/kamikara1967/paperart.htm>
8. Художник Ерік Йосель. URL: <http://ericjoisel.com/gallery.html>
9. Художник Браян Чан. URL: <http://web.mit.edu/chosetec/www/>
10. Художник Інґрид Силиакус. URL: <http://ingrid-siliakus.exto.org/>
11. Художник Шер Кристофер. URL: <http://www.sherchristopher.com/>
12. Художник Петер Каллесен. URL: <http://www.petercallesen.com/>
13. Художник Су Блеквел. URL: <http://www.sublackwell.co.uk/>
14. Художник Анні Вогхт. URL: <http://annievought.com/>
15. Художник Шин Танака. URL: <http://shin.co.nr/>
16. Художник Марк Скай. URL: <http://www.dollarartist.com/>
17. Художник Ричард Свинней. URL: <http://www.richardsweeney.co.uk/>
18. Художник Крис Натроп. URL: <http://www.chrisnatrop.com/>
19. Художник Джен Старк. URL: <http://jenstark.com/>
20. Паперові витинанки, скульптури, ілюстрації, опірами. URL: <http://www.crookedbrains.net/2009/04/paper.html>
21. Художник Екмен арт. URL: <http://eckmanfineart.com/>
22. Художник Карлос Н.Моліна. URL: <http://carlosnmolina.com/cnm/>
23. Художник Мет Шлиан. URL: <http://www.mattshlian.com/>
24. Техніки паперової скульптури. URL: <http://studentz.squidoo.com/paper-sculpture-techniques-templatesdiy-tutorials-for-beginners>
25. Художник Юлія Бродська. URL: <http://www.artyuilia.com/index.php/Art>
26. Типографіка в паперовій пластиці. URL: <http://www.designyourway.net/blog/inspiration/colorfultypography-illustrated-through-paper-art-26-designs/>
27. Чудові паперові скульптури. URL: <http://www.designyourway.net/blog/inspiration/pulp-worldwonderful-paper-sculptures/>

28. Колекція паперового арту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.duartepaperart.com/>
29. Надзвичайні паперові скульптури.
URL: www.home-designing.com/2011/06/amazing-papersculptures
30. Художник Йо Лин Алькорн URL: www.jolynnalcorn.com/
31. 40 надзвичайних паперових робіт. URL: www.noupe.com/how-tos/40-awesome-works-of-art-made-from-paper-2.html
32. Паперові листівки. URL: www.palspaperarts.com/
33. Паперовий арт. URL: www.paperart.tumblr.com/
34. Паперові арт форми. URL: paperform.wordpress.com/
35. Паперовий 2д та 3д арт. URL: www.pinterest.com/pblackstone/2d-and-3d-paper-art/
36. Художник Джайме МакГовен. URL: roadsideprojects.com/
37. Художник Саймон Шуберт. URL: www.simonschubert.de/papierarbeiten.html
38. Чудовий паперовий арт. URL: www.smashingmagazine.com/2010/05/29/the-beauty-of-paper-art/
39. Паперовий арт-орігамі. URL: speckyboy.com/2012/05/08/incredible-examples-of-origami-paper-art/
40. Геометричний паперовий арт. URL: www.thisiscolossal.com/2012/08/new-geometric-paper-art-from-matthew-shlian/
41. Паперовий арт. URL: www.toxel.com/inspiration/2012/06/01/paper-art/
42. Художник Ліза Роден. URL: www.toxel.com/inspiration/2012/08/19/paper-art-by-lisarodden/
43. 100 прикладів паперового арту.
URL: www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinary-examples-of-paper-art/
44. Надзвичайні приклади паперового арту.
URL: webdesignledger.com/inspiration/amazing-examples-of-paper-art
45. Чудові паперові арт роботи.
URL: www.youthdesigner.com/2011/09/30/beautiful-paper-art-works-come-to-life/
46. Художник Лі Хонгво. URL: www.designboom.com/art/flexible-honeycomb-papersculptures-by-li-hongbo/
47. Скульптури з одного листка.
URL: www.visualnews.com/2011/11/02/sculptures-from-one-sheet-of-paper/
48. Паперові скульптури та витинанки.
URL: www.elsita.typepad.com/photos/paper_sculptures/#tp
49. Художник Пітер Джентенар. URL: sfcfb.org/blog/2012/04/10/peter-gentenaar-paper-sculpture/