

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS002 Основи теорії та історія дизайну / Fundamentals of Theory and History of Design
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань	02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність	022 «Дизайн»
Освітня програма	Дизайн
Семестр	5 семестр (9 кл), 3 семестр (11 кл)
Курс	3 (на базі повної загальної середньої освіти) 4 (на базі базової середньої освіти)
Анотація курсу	Дисципліна «Основи теорії та історія дизайну» є базовою для студентів спеціальності «Графічний дизайн». Вона спрямована на формування фундаментальних знань про сутність дизайну, його принципи, закономірності розвитку та еволюцію графічного мистецтва від історичних традицій до сучасних практик. Метою вивчення дисципліни є надання студентам теоретичної основи для розуміння процесів дизайну, формування критичного мислення щодо композиційних, кольорових та функціональних рішень, а також розвиток здатності застосовувати ці знання у практичній дизайнерській діяльності. Студенти ознайомлюються з основними теоретичними положеннями дизайну, його елементами та принципами композиції, вивчають історію графічного дизайну, основні стилі, школи та тенденції розвитку, розвивають навички аналізу дизайнерських рішень та оцінки композиційних і кольорових рішень у різних видах графічного дизайну, а також готуються до практичного застосування теоретичних знань у творчій діяльності та проектуванні графічних продуктів. Після вивчення дисципліни студент володіє базовими поняттями та термінологією теорії та історії дизайну, знає основні історичні стилі та тенденції розвитку графічного мистецтва, вміє аналізувати композиційні та кольорові рішення у графічному дизайні та здатен застосовувати теоретичні знання при створенні власних дизайнерських робіт.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=322
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Веретільник Анна Валеріївна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті

	E-mail:annaveretilnyk83@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітньо-професійна програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_d24.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні культурно-мистецькі процеси і практики у власній професійній діяльності. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності. Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями.
Перелік програмних результатів навчання	Загальної підготовки Діяти на основі етичних принципів, правових і безпекових норм у професійній діяльності з урахуванням культурних, релігійних, етнічних відмінностей та національних особливостей. Знати базові поняття, концепції в дизайні, принципи дизайну, процеси створення об'єктів дизайну, традиційні та інноваційні техніки і технології, пов'язаність етапів створення і методів поширення продукту (твору). Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або у співпраці в творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір. Використовувати для творчого самовираження успішні українські та закордонні дизайнерські практики, засоби національної ідентифікації.

	Професійної підготовки Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати еко культуру засобами дизайну. 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. Демонструвати навички командної роботи, міжособистісної, соціальної та переговорної взаємодії з іншими. Самостійно ставити цілі, організовувати робочий час та простір, дотримуватися строків виконання завдань.
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 90 Кількість кредитів – 3 Кількість лекційних годин – 30 Кількість семінарських годин – 30 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 30 Форма підсумкового контролю – залік
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	
Лекція 1. Витоки художнього проектування від первісних форм до ремесел.	Культура Трипілля. Давні цивілізації Єгипет, Месопотамія. Античність.
Лекція 2. Середньовіччя та Ренесанс як умови майбутнього дизайну.	Середньовіччя: Романський стиль та Готика. Орнаменти та книжкова мініатюра. Поєднання мистецтва та ремесла.
Лекція 3. XVII-XVIII бароко, рококо та класицизм.	Палацовий інтер'єр, декоративні стилі, розвиток ужиткового мистецтва (меблі, кераміка, тканини)
Лекція 4. Передумови сучасного дизайну. XIX століття:	Промислова революція. Механізація та стандартизація. Вільям Морріс, вплив «Arts and Crafts movement»

індустріалізація та народження дизайну.	
Лекція 5. Становлення дизайну як професії. Модерн і національні стилі.	Ар-нуво, модерн у Європі. Український модерн (Василь Кричевський)
Лекція 6. Баухауз і функціоналізм.	Бау хауз, як школа дизайну. Принцип «форма слідує функції». Вплив школи Баухауз на архітектуру та графіку ХХст.
Лекція 7. ХХст. Розквіт дизайну. Дизайн 1920-1950-х рр.	Ар Деко, конструктивізм, авангард. Військова техніка й дизайн у період воєн.
Лекція 8. Дизайн другої половини ХХст.	Поп-арт і постмодернізм. Скандинавський дизайн. Італійський дизайн.
Лекція 9. Сучасний дизайн і новітні тенденції	Цифровий дизайн і візуальна комунікація. Розвиток графічного дизайну. Комп'ютерні технології, UX/UI дизайн. Брендинг та візуальні айдентики.
Лекція 10. Сучасні напрями та майбутнє дизайну.	Еко-дизайн, біодизайн. Соціальний дизайн.

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.
Підсумковий контроль	Диференційний залік у кінці семестру за результатами поточної успішності (у формі підсумкового модульного контролю).

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, семінарські заняття) та виконання індивідуальних завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за цей вид контролю, становить 100.

Підсумковий контроль

Відбувається у формі диференційного заліку (у формі підсумкового модульного контролю).

Розрахунок підсумкової оцінки

Для предметів із заліком: Підсумкова оцінка базується виключно на балах, накопичених протягом семестру (S). Ваговий коефіцієнт у цьому випадку становить 1.

Формула: $O=S \times 1$

Види навчальної роботи	Загальна кількість балів
Доповідь	30
Презентація	30
Реферат	30
Нотатки за темами	10
Індивідуальна робота на парі	10
Тести	20
Разом	100

Критерії оцінювання для кожного виду навчальної**Доповідь (10 тем):**

3 б. - має розкриті основні підтеми та висновок, виконані в документі Word 14 кегль 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman. 2-розписані заголовки та коротка суть, 1- у формі тез, 0- відсутня доповідь.

Презентації (10 тем)

3 б.- дизайн презентації та наочність використаних ілюстративних матеріалів відповідає темі, 2 бала- мало наочності багато тексту, 1б.- в презентації лише текст з доповіді, 0- відсутня презентація.

-захисту 3 б. -студент своїми словами розповідає семінар і вільно співпрацює з презентацією, 2 бала- студент читає доповідь і акцентує увагу на приклади в презентації, 1 б.- студент читає доповідь або презентацію., 0-студент не захищає семінар.

Конспект. Ведення конспекту оцінюється від 0-10 балів, в залежності від якості матеріалу та креативного оформлення.

Індивідуальна робота на парі (0-3 бала), студент може набрати додаткові бали відповідаючи на питання під час захисту семінарів або доповнюючи неповні відповіді.

Тести 10 балів. В залежності від кількості набраних балів в тестах.

Кожне завдання має здаватися відповідно до дедлайну. Виключенням є поважна причина (хвороба, сімейні обставини, форс мажорні ситуації). У разі нездачі завдання в термін без поважної причини, студент має право доздати завдання протягом 10 календарних днів, але робота буде оцінена не вище ніж 50% від максимальної оцінки.

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. Вілл Гомперц. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. К.: Видавництво: ArtHuss, 2017. 486 с.
4. Ганс Блумквіст. Натхнення кольором. Ідеальні палітри для оригінальних інтер'єрів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 208 с.
5. Гевін Емброуз, Найджел Оно-Біллсон. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
6. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
7. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
8. Г.Скляренко, Н.Маценко, К.Рай, Р.Рублевська, І.Естеркін. 30 років присутності. Сучасні українські художники. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. Кількість сторінок: том 1 - 144 с., том 2 - 136 с., том 3 - 136 с.
9. Дженніфер Отт. 1000 ідей поєднування кольорів: Барвистий путівник по взаємодії відтінків. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 288 с.
10. Джеф Петтон, Пітер Ікономі. Мапа історій користувача. Відкрий правдиву історію, створи саме той продукт. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 336 с.
11. Дерек Бразелл, Джо Девіс. Як зрозуміти ілюстрацію. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 208с.
12. Дерек Бразелл, Джо Девіс. Як стати успішним ілюстратором. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 208с.
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. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філіпс. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 262 с.
18. Йоганнес Іттен. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 136 с.
19. Йоганнес Іттен. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 96 с.
20. Ліббі Селлерс. Жінки у дизайні. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 176 с.
21. Майкл Берд. 100 ідей, що змінили мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2018. 216 с.
22. Наталія Синєпупова. Композиція: Тотальний контроль. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 240 с.

23. Лаптон Е., Філіпс Д. Графічний дизайн. Нові основи. Київ: ArtHuss, 2020. 264с.
24. Лєсняк В. Відтворення шрифтової спадщини. Київ: ArtHuss, 2020. 160с.
25. Михаїла Райтмана, Adobe InDesign CS5
26. Ренді Данкан, Метью Сміт, Пол Левіц. Сила коміксів. Історія, форма й культура. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 512 с.
27. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 296 с. avier Errea. Newspaper design. Gestalten. 2018. 256 p.

Інтернет ресурси

1. Портал художників ілюстраторів. URL: <http://www.illustrator.org.ua/>
2. Зібрання шаблонів, текстур. URL: <http://pshero.com/>
3. Зібрання шаблонів, URL: <http://psd.tutsplus.com/>
4. Зібрання шаблонів в форматі «Psd». URL: <http://psdlearning.com/>
5. Bradley Steven. Design Fundamentals. URL: <https://vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/sample/design-fundamentals-direction-movement.pdf>
6. Bradley Steven. Design Principles: Visual Perception And The Principles Of Gestalt. URL: <https://www.smashingmagazine.com/2014/03/design-principles-visual-perception-and-the-principles-of-gestalt/>