

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DC005 Графічні техніки в дизайні / Graphic Techniques in Design
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Семестр	8 семестр
Кафедра/циклова комісія	Циклова комісія дизайну
Анотація курсу	Предмет «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	
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 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 візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну. Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну. Здатність здійснювати професійну діяльність відповідно до актів законодавства та міжнародних стандартів (за наявності). Здатність здійснювати міжособистісну, соціальну та професійну комунікацію в процесі виконання професійних завдань. Здатність планувати та управляти процесом виконання дизайнерського завдання. Здатність до професійного просування власних творчих компетентностей на ринку праці. Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями.
Перелік програмних результатів навчання	Знати загальні вимоги дотримання авторських та суміжних прав, захисту персональних даних, правил розповсюдження інформації. 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. Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку та аналізу необхідної інформації у вирішенні практичних проблем. Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку. Використовувати для творчого самовираження успішні українські та закордонні дизайнерські практики, засоби національної ідентифікації. Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних та художніх технік. Створювати макет (модель) об'єкту (продукту) дизайну для демонстрації творчого задуму. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень. Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроектованого об'єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність. Оцінювати власні результати на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну відповідно до нормативної документації. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну. Самостійно ставити цілі, організовувати робочий час та простір, дотримуватися строків виконання завдань. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні. Презентувати власні професійні компетентності, створенні об'єкти (продукти) або їх елементи в професійному середовищі, перед клієнтами, користувачами та споживачами, враховуючи тенденції ринку праці у сфері дизайну.
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	
8 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 ІІІ	Під час виконання завдань з рисунку та живопису використання ІІІ 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: $O=S \times 1$

Накопичення рейтингових балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	Загальна кількість балів
Практичні завдання	
1. Виконання творчої композиції «Психологічний автопортрет»	50
2. Виконання листівок в техніці ліногравюри	50
Разом	100
Всього балів	100

Оцінка за перегляд ставиться лише при наявності всіх виконаних завдань

Критерії оцінювання знань студентів

Бали	Критерії
41-50	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
31-40	Виконана робота відповідає вимогам, що поставлені у завданні, але допущено деякі помилки в композиції, рисунку чи кольорі, які не суттєво впливають на сприйняття роботи
21-30	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
11-20	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 світлотіні, форма об'єктів; відсутній цілісний загальний вигляд графічної композиції

1-10	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
------	---

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. Ковальов Ф. В. Золотий перетин в живописі: навч. посібн. К.: Вища школа, 1989. 134 с.
2. Шевченко В.Я. Композиція плаката : Навч. Посібник. Х.: Колорит 2004. 123с.
3. Lidwell W. Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 2010
4. Millman, Debbie. How to think like a great graphic designer. ALLWORTH PRESS. New York. USA, 2007
5. Stewart, Gail B. Graphic arts. San Diego, CA: ReferencePoint Press, Inc., 2014
6. Лильо-Откович Зоряна, Український пейзажний живопис XIX – початку XX сторіччя. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 120 с.; іл.. – Укр., англ.
7. Даниленко В.Я., Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. – 664 іл.
8. В. А. Греченко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко, Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464 с.
9. Свид С.П., Проців В.І., Художні техніки. – К.: Радянська школа, 1977. – 96 с.: іл.
10. Афонін В.А., Гладкова І.П., Товарні знаки. Навчальний посібник, видавець Чабаненко Ю.А., Черкаси, 2014. – 156 с.

11. Лоханько Ф.П., Флорова Т.І., Художні матеріали. Техніка живопису. Короткий курс для студентів педагогічних факультетів художніх інститутів. – Київ, 1960. – 142 с.
12. Катерина Білокур очима сучасників / Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці підготував, упорядкував М.Кагарлицький. – К.: «Томіріс», 2000. – 432 с., іл.
13. Косьяненко Катерина, Мамаї та Мамаївни. Живопис. – К.: Видавництво «Промінь», 2013. – 36 с.: кол.іл.
14. Тадем Е., 50 креативних ідей малювання олівцем / Пер.з англ. В.Кучменко. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 224 с.: іл.
15. Кетрін Інгрэм, Це Воргол. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р.Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2016. – 80 с.: кол.іл.
16. Кетрін Інгрэм, Це Далі. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р.Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2017. – 80 с.: кол.іл.
17. Джордж Роддам, Це Ван Гог. Ілюстрації С. Гарасамович. / Пер.з англ. Т.Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2018. – 80 с.: кол.іл.
18. Сара Паппворт, Це Моне. Ілюстрації Од Ван Рин. / Пер.з англ. Т.Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2019. – 80 с.: кол.іл.
19. Іттен Й., Мистецтво кольору. Перекладач Монахова Л. – Видавництво Аронов, 2020. – 96 с.: кол.іл.
20. Кассія Сент-Клер, Потаємне життя барв. Переклад Сокульська К. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. – 296 с.: іл.
21. Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. Техніка виконання: ліногравюра. URL: <http://www.oshepko.livejournal.com/8998.html>
2. Рукотвори. Народне мистецтво. URL: <http://rukotvory.com.ua/rozmovy/andrij-pushkarov-vytynanku-sche-treba-rozkruchuvat/>
3. Monotype Printing Ideas for Home. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_mKFd3UXk6g
4. Trace Monotype Printing: Erika Greenberg-Schneider. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DYrOZN61FQg>
5. Monoprint & Collage Design. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SxEiho9gCBA>
6. Schöne Karten drucken, Monotypie mit extra Tipp, printing beautiful cards, monotype with extra tip. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XdgVc_ZlpkE
7. Pochoir Printmaking. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nWzLOGA4GMc>
8. Introduction to Ise-katagami - Japanese Paper Stencil Workshop. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jTaLm_Sjbv0
9. Ліногравюра та сліпе тиснення. Про графічні техніки разом з Ольгою Пилипей. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=Al4VesinT5c>

10. Linocut printmaking process: transfer, carving and printing «Piccadilly circus» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=A7OZtD65Z2k>
11. How was it made? Linocut Print techniques. Wuon-Gean Ho V&A URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ltiskoXIK2I>
12. «Brīvības Pieminekļis» (The Freedom Monument) linocut by Emils Salmins URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lsPVwvmKPMo>
13. Remember the dead of night. full linocut printmaking process URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rciBcJRm9Rk>
14. Lino Cut printmaking «Black Cats» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NP8iILwr0Co>
15. Linocut tutorial: how to transfer any drawing to lino URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EmKVw72mm5Q>
16. Школа мистецтв. Гратографія. 10.04.2017 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=atGfbyd-hP0>
17. Water marbling on silk: a demonstration by Star McCain URL: https://www.youtube.com/watch?v=xmrXyFv_dHI