

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	ДС004 Композиція знака
Рівень вищої освіти / фахової передвищої освіти	фахова передвища
Семестр	I семестр
Кафедра	Дизайну та соціально-культурних дисциплін
Анотація курсу	<p>Дисципліна «Композиція знака» є логічним продовженням курсу «Основи проєктної графіки». У межах цього курсу студенти розширяють свої знання про побудову знака, навчаться формалізувати об'єкти до лаконічної знакової форми.</p> <p>Основною формою проведення практичних занять є вправи, які виконуються відповідно затвердженим темам.</p> <p>Завдання: ознайомити студентів з композицією знака, принципами його побудови; навчити створювати знаки за заданими властивостями; векторизувати знак.</p> <p>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен</p> <p>знати: етапи виконання проєктного завдання; основні поняття графічного дизайну;</p> <p>вміти: працювати з аналогами; вести попередній проєктний аналіз; швидко знаходити точне образне вирішення та реалізувати його на практиці; проєктувати конкретні об'єкти графічного дизайну.</p>
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=310
Мова викладання	українська
Лектор курсу	<p>Сакун Інна Сергіївна</p> <p>канали комунікації:</p> <p>СДН «Moodle»: повідомлення в чаті</p> <p>E-mail: inna.brovarska@gmail.com</p>
Місце дисципліни в освітній програмі	

<p>Перелік загальних компетентностей (ЗК)</p>	<p>ЗК 05 Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. ЗК 06 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 07 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. ЗК 08 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 09 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p>
<p>Перелік спеціальних компетентностей (СК)</p>	<p>СК 01 Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні культурно-мистецькі процеси і 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 і моделювання об'єкту для втілення дизайнерської ідеї. СК 05 Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. СК 06 Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності. СК 10 Здатність використовувати програмне забезпечення для вирішення професійних завдань. СК 11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну. СК 13 Здатність здійснювати міжособистісну, соціальну та професійну комунікацію в процесі виконання професійних завдань. СК 15 Здатність планувати та управляти процесом виконання дизайнерського завдання. СК 17 Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями.</p>
<p>Перелік програмних результатів навчання</p>	<p>Загальної підготовки РН 01 Знати загальні вимоги дотримання авторських та суміжних прав, захисту персональних даних, правил розповсюдження інформації. РН 02 Діяти на основі етичних принципів, правових і безпекових норм у професійній діяльності з урахуванням культурних, релігійних, етнічних відмінностей та національних особливостей.</p>

PH 03 Володіти державною мовою вільно, а іноземною мовою на рівні, необхідному для виконання професійних завдань.

PH 05 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).

PH 06 Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або у співпраці в творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір.

PH 07 Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку та аналізу необхідної інформації у вирішенні практичних проблем.

PH 08 Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку.

PH 09 Використовувати для творчого самовираження успішні українські та закордонні дизайнерські практики, засоби національної ідентифікації.

Професійної підготовки

PH 05 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).

PH 06 Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або у співпраці в творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір.

PH 07 Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку та аналізу необхідної інформації у вирішенні практичних проблем

PH 10 Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних та художніх технік.

PH 11 Створювати макет (модель) об'єкту (продукту) дизайну для демонстрації творчого задуму.

	<p>PH 12 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.</p> <p>PH 13 Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроектованого об'єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність.</p> <p>PH 14 Визначати мету, завдання та етапи проектування.</p> <p>PH 17 Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.</p> <p>PH 22 Відображати морфологічні, стилеві та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.</p> <p>PH 26 Самостійно ставити цілі, організувати робочий час та простір, дотримуватися строків виконання завдань.</p> <p>PH 27 Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.</p>
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	<p>Загальна кількість годин – 90</p> <p>Кількість кредитів – 3</p> <p>Кількість лекційних годин – 0</p> <p>Кількість практичних занять – 45</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45</p> <p>Форма підсумкового контролю – залік</p>
Методи навчання	<p>1. За джерелом одержуваних учнями знань: вербальні, наочні, практичні методи (виконання практичних робіт).</p> <p>2. За рівнем пізнавальної активності і самостійності студентів:</p> <p>1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний,</p> <p>2) частково-пошуковий або евристичний,</p> <p>3) дослідницький, метод проектів.</p>
Зміст дисципліни	
Тема 1.	Модульна сітка. Побудова знака.

Тема 2	Проектне поєднання формальних властивостей об'єкта з конструктивними характеристиками літери.
Тема 3	Графічна формалізація природнього об'єкта.
Тема 4	Створення абстрактного знаку за заданими властивостями.

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 залікового перегляду.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

<i>№</i>	<i>назва теми</i>	<i>зміст завдання</i>	<i>год</i>	<i>Аудит. робота</i>	<i>Самостійна робота</i>

1	Модульна сітка. Побудова знака.	Створити буквенний знак, використовуючи першу літеру власного імені або прізвища. Побудувати за допомогою модульної сітки, допоміжних направляючих	15	10	5
2	Проектне поєднання формальних властивостей об'єкта з конструктивними характеристиками літери.	Розробити знак шляхом поєднання літери та об'єкта.	10	5	5
3	Графічна формалізація природнього об'єкта.	Розробити та побудувати знак на основі природнього об'єкту. Поєднати з текстовою частиною.	15	10	5
4	Графічна формалізація природнього об'єкта.	На основі попереднього завдання створити серію знаків.	15	10	5
5	Графічна формалізація природнього об'єкта.	Поєднати в один знак природній об'єкт з попереднього завдання та певну діяльність.	15	10	5
6	Створення абстрактного знаку за заданими властивостями.	Розробити шрифтовий знак.	15	10	5
7	Створення абстрактного знаку за заданими властивостями.	Розробити та побудувати абстрактний знак. Поєднати з текстовою частиною	15	15	
Разом			100	70	30

Шкала оцінювання

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	Бездоганна підготовка в широкому контексті
B	80-89	Грунтовні знання та 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. Амін Джахірул. Анатомія для художників: Наочний посібник із зображення людського тіла. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 304 с.
4. 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.
5. Блер Престон. Мальована анімація з Престоном Блером. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 128 с.
6. Бойчук А. Пространство дизайна. Харьков: Новое слово, 2013. 368 с.
7. Вілл Гомперц. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. К.: Видавництво: ArtHuss, 2017. 486 с.
8. Володимир Лесняк. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 160 с.
9. Ганс Блумквіст. Натхнення кольором. Ідеальні палітри для оригінальних інтер'єрів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 208 с.
10. Гевін Емброуз, Найджел Оно-Білсон. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
11. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.

12. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
13. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Харків: Вид-во ХДАДМ, 2003. 320 с.
14. Дженніфер Отт. 1000 ідей поєднування кольорів: Барвистий путівник по взаємодії відтінків. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 288 с.
15. Діана Клочко. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 244 с.
16. Джеф Петтон, Пітер Ікономі. Мапа історій користувача. Відкрий правдиву історію, створи саме той продукт. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 336 с.
17. Дерек Бразелл, Джо Девіс. Як зрозуміти ілюстрацію. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 208с.
18. Дерек Бразелл, Джо Девіс. Як стати успішним ілюстратором. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 208с.
19. Деян Суджич. Б - БАУГАУЗ, Ю - ЮТЮБ: Абетка сучасного світу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 416 с.
20. Дональд А. Норман. Опанувати складність. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 288 с
21. Дорон Маєр. WORKFLOW. Практичний посібник до творчого процесу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 304 с.
22. Джаннальберто Бендацці. Світова історія анімації. Книга перша: Від початку до Золотої доби. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 384 с.
23. Емілі Кемпбелл. Кілька хвилин дизайну: 52 вправи, що пробудять вашу креативність . К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 54 с.
24. Ендрю Селбі. Анімація. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 224 с.
25. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філіпс. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 262 с.

26. Йоганнес Іттен. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 136 с.
27. Йоганнес Іттен. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 96 с.
28. Ліббі Селлерс. Жінки у дизайні. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 176 с.
29. Майкл Берд. 100 ідей, що змінили мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2018. 216 с.
30. Наталія Синєпуова. Композиція: Тотальний контроль. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 240 с.
31. Нікіта Кравцов. Історія анімації: Як народжується мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
32. Михайленко В. Є. Основи композиції. Київ: Каравела, 2008. 304 с.
33. Опалєв М.Л. Дизайн мультимедійних презентацій: Сильові напрямки і засоби формування візуально-образної мови: дис. канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.07. Харків: ХДАДМ, 2009. 300 с.
34. Ребекка Етвуд. Життя в кольорі. Як зробити дім яскравішим: натхнення і практичні поради. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 272 с.
35. Ребекка Етвуд. Життя з визерунком. Колір, текстура та принти у вашій домівці. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 288 с.
36. Ренді Данкан, Метью Сміт, Пол Левіц. Сила коміксів. Історія, форма й культура. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 512 с.
37. Сбітнєва Н. Історія графічного дизайну: навч. посіб. Харків: ХДАДМ, 2014. 221 с.
38. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 296 с.

Електронні джерела:

39. Bradley Steven. Design Fundamentals. URL: <http://vanseodesign.com/blog/wp-content/uploads/sample/design-fundamentals-direction-movement.pdf>
40. 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/>