

ЗАКАРПАТСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
Кафедра дизайну

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЕКТУВАННЯ (1ск.)

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань **02 Культура і мистецтво**
(шифр і назва галузі)

спеціальність **022 дизайн**
(шифр і назва спеціальності)

ОПП «Графічний дизайн»
факультет Дизайну та декоративно-прикладного мистецтва

Робоча програма «Проектування» для студентів першого (за скороченою формою навчання) курсу за спеціальністю 022 дизайн, ОПП «Графічний дизайн».

Розробники: Небесник І.І., канд. мист., викладач кафедри дизайну ЗАМ

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри дизайну.

Протокол від “___” _____ 2020 року № ___

Завідувач кафедри Небесник Іван Іванович

(підпис)

(Небесник І.І.)
(прізвище та ініціали)

© _____, 20__ рік

© _____, 20__ рік

1. Опис навчальної дисципліни

рівень вищої освіти:	бакалавр		
галузь знань	02 Культура і мистецтво		
спеціальність	022 Дизайн		
освітньо-професійна програма	Графічний дизайн		
форма навчання	денна		
рік підготовки:	1-й (за скороченою формою навчання)	змістових модулів: 2	
Семестр		1-й	2-й
Тижневих аудиторних годин:		4 год.	4 год.
Навчальних тижнів		12	17
Лекції		6	4
Практичні		42	64
Самостійна робота		20	14
Загальна кількість аудиторних годин		48 год.	68 год.
Загальна кількість аудиторних годин за н.р.		116 год	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Вивчити завдання та базові засоби проектування у сфері графічного дизайну, а зокрема в пакуванні, етикетці, брошуруванні. Вміти проводити аналіз у виборі стратегії для виконання проектів, приймати самостійні рішення у підході до завдань і тем навчальної дисципліни. Набути технічні знання через комп'ютерні та класичні графічні підходи.

Завдання: «Проектування» навчає студента теоретичних та технічних навиків у сфері графічного дизайну. Студенти повинні засвоїти базові підходи у різних галузях дисципліни: у створенні календарів (та інших видів брошурованих видань), проектів з пакування, етикетки.

знати:

- функції та методи графічного дизайну,
- завдання котрі ставить перед собою дисципліна,
- усталені методи послідовного вирішення основних завдань графічного дизайну;

вміти:

- вірно застосовувати інструментарій графічного дизайну для практичного виконання завдань;

Завдання курсу:

- оволодіти базовими знаннями у створенні проектів із тематичних модулів: календар, пакування;
- вміти розробити образний візуальний ряд у відповідності до завдань, вірно обирати стратегію дизайн-приймів, оволодіти системою відбору в шрифтах, піктограм елементах та ілюстрації.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Календар.

Формат: А-2 (календар-постер), А-4 (перекидний настінний календар), А-6 (відривний календар на 365 днів). Вимоги до виконання: друк, pdf презентація, брошура із семестровими роботами.

У завданні студенти повинні набути навиків у проектуванні різних видів календарів. Це завдання відіграватиме важливу роль у створенні серійних циклів, як в ілюстрації, так і у шрифтових композиціях, базуючись на певній ідеї та функційному спрямуванні. Важливим елементом, при тому, залишатиметься стилістична та смислова організація площини. Необхідно, також, врахувати всі масштабні співвідношення та інформаційну ієрархію.

- 1) Визначити кінцеву аудиторію продуктів та знайти тематичну лінію для кожної серії календарів;

- 2) Запропонувати відповідні стилістичні рішення для кожного із блоків завдань;
- 3) Вирішити шрифтову та ілюстраційну (за потреби) взаємодію між компонентами;
- 4) Вирішити масштабне співвідношення у диптиху, відобразивши у «макро» та «мікро» масштабуванні;
- 5) Створити відповідне колірне, текстурне вирішення аркушів;
- 6) За можливості організувати тестування продуктів, опитавши та зібравши статистичні дані, щодо вподобань кінцевої аудиторії.

Змістовий модуль 2

Пакування.

Цей блок завдань покликаний розвинути метафоричне бачення у студентів, що розв'язують концептуальні питання в пакувальному дизайні, саме емоційний бік є чи не найважливішим при виборі товару на полиці маркету чи крамниці. На споживача впливає цілий комплекс елементів, котрий проявляється через такі компоненти як, звісно ж, назва продукту, його ширші маркетингові інструменти, колір, шрифти та інші формальні елементи. Проте, всі ці компоненти відображають, як правило конкретний емоційний посил, що орієнтується на

- 1) Пошук об'єктів бізнесу на основі якого необхідно розвинути дизайн-дослідження;
- 2) Проаналізувати матеріал, знайти ключі для розв'язання візуальних ідей, розробити підготовчі ескізи;
- 3) Визначити шрифтові підходи у відповідності до визначених умов дизайну;
- 4) Передбачити основні вирішення графічно-шрифтового оформлення.
- 5) Оформити презентацію (pdf).
- 6) Один з варіантів (на вибір) розвинути до ширшого способу застосування, також розробити плакат/афішу/інфо-плакат, канцелярію, за бажанням студента – лендінг пейдж для сайту фірми-виробника.

- 1) Трансформувати образ певної емоції на графічні складові (солово-образ, логотип, піктограму, ілюстрацію тощо);
- 2) Знайти стилістичні та ритмічні зв'язки між елементами дизайну та об'ємним вирішенням пакування;
- 3) Розробити масштабні, матеріальні та ергономічні зв'язки між компонентами пакування;
- 4) Доповнити графічно-шрифтовим оформленням та версткою задля презентації теми.

До основного завдання студент може додати кілька варіантів ескізів/начерків, що не сформували основну ідею курсової роботи.

Рекомендації:

- 1) Важливим елементом є співвідношення між форматом пакування та графічним образним вирішенням, тому необхідно звертати увагу на те, як шрифти, графіка та елементи модуля структуруватимуть площину. Також варто звернути увагу на розвиток зображення в три-вимірній динаміці.
- 2) Проектуючи основні елементи в дизайні (логотип, торгову марку, шрифтові композиції тощо) необхідно зробити бриф, провести дослідження, врахувати інтерв'ю із клієнтом, інтерв'ю із остаточним користувачем. У тому випадку, якщо співпраця із реальним бізнесом не можлива, подібні ролі повинні бути розділені між колегами в групі та викладачем. Для розуміння сучасного контексту важливо провести роботу з аналогами (вивчення конкурентів), ознайомитися з трендами, створити «портрет» цільової аудиторії (безпосереднього покупця продукту).
- 3) Підпорядкувати елементи матеріального (картон, папір, полотно, дерево, замінник шкіри тощо) та об'ємного дизайну зі всіма складовими графічної роботи

4. Структура навчальної дисципліни.

дата		Усьо- го	л	п	с.р
2020	Змістовий модуль 1. Календар				
	Тема 1. Основні аспекти при проектуванні календарів. Функційні різновиди.		2	4	4
	Тема 2. Розробка постера-календаря. Формат А-2. Визначення потреб аудиторії.		2	4	4
	Тема 3. Вибір та стратегія шрифтового й ілюстраційного вирішення. Комп'ютерні програми, за потреби туш, колаж тощо.		2	4	4
	Тема 4. Розробка настінного перекидного календаря. Формат А-4. Визначення потреб аудиторії. Ескізування.			6	4
	Тема 5. Розкладовка та розвиток ілюстрацій відносно до сезонів року.			8	2
	Тема 6. Розробка календаря на 365 днів (фрагмент з 30-ти аркушів). Попри загальне узгодження дозволяється експеримент з типографікою та ін. елементами на кожному аркуші.			8	2
	Тема 7. Організація презентації (мультимедійної та в брошурі).			8	
	Всього за змістовим модулем 1	68	6	42	20
2021	Змістовий модуль 2. Пакування				
	Тема 1. Розробка серії етикеток та презентація дизайн-дослідження для етикеток мінеральної води (закарпатські бренди на вибір).		2	8	2
	Тема 2. Визначити інтереси бізнесу, культурні та економічні особливості місцевості, якості продукції (її трансформація на відповідні метафори), особливості аудиторії (кінцевого споживача того чи іншого продукту), зважаючи на актуальні аналоги у світовій практиці проектування етикеток.		2	8	2
	Тема 3. Дизайн-пакування			10	2
	Тема 4. Креслення та подача планів і розгорток. матеріали: олівець, лінер, акварель, гуаш, акрил.			10	2
	Тема 5. Пакування для сипучої продукції			10	2
	Тема 6. Пакування для твердої продукції, «пакування емоцій»			10	2
	Тема 7. (визначити три ключові емоції та створити три об'єкти пакування). Верстка проекту: підписів, анотацій, зображень; супровідної текстової частини до презентації.			8	2
	Всього за змістовим модулем 2	82	4	64	14
	Усього годин	150	10	114	26

5. Самостійна робота

№	Назва теми	годин
	Змістовий модуль 1.	
1	Створення еко-плакату.	4
2	Опрацювання теми сучасного еко-плакату. Збір аналогів. Аналіз творів фестивалю «4-й блок» (Харків).	4
3	Ескізування. Вибір гасла.	4
4	Шрифтові та графічні розробки.	4

5	Опрацювання графічної чи шрифтової метафори.	2
6	Розробка серії (до 3-х плакатів).	2
	Змістовий модуль 2.	
1	Створення концепції проекту.	2
2	Розробка планування та зонування простору.	2
3	Креслення та подача планів і розгорток.	2
4	Розробка колористичної схеми та освітлення.	2
5	Робота з створенням віртуальною 3D моделлю. Моделювання, текстурування, виставлення освітлення, рендер основних інтер'єрних зон.	2
6	Верстка проекту: підписів, анотацій, зображень; супровідної текстової частини до презентації.	2

6. Теми практичних занять

№	Назва теми	годин
	Змістовий модуль 1.	
1	Тема 1. Основні аспекти при проектуванні календарів. Функційні різновиди.	4
2	Тема 2. Розробка постера-календаря. Формат А-2. Визначення потреб аудиторії	4
3	Тема 3. Вибір та стратегія шрифтового й ілюстраційного вирішення. Комп'ютерні програми, за потреби туш, колаж тощо.	4
4	Тема 4. Розробка настінного перекидного календаря. Формат А-4. Визначення потреб аудиторії. Ескізування.	6
5	Тема 5. Розкадровка та розвиток ілюстрацій відносно до сезонів року.	8
6	Тема 6. Розробка календаря на 365 днів (фрагмент з 30-ти аркушів). Попри загальне узгодження дозволяється експеримент з типографікою та ін. елементами на кожному аркуші.	8
7	Тема 7. Організація презентації (мультимедійної та в брошурі).	8
	Змістовий модуль 2.	
1	Тема 1. Розробка серії етикеток та презентація дизайн-дослідження для етикеток мінеральної води (закарпатські бренди на вибір).	8
2	Тема 2. Визначити інтереси бізнесу, культурні та економічні особливості місцевості, якості продукції (її трансформація на відповідні метафори), особливості аудиторії (кінцевого споживача того чи іншого продукту), зважаючи на актуальні аналоги у світовій практиці проектування етикеток.	8
3	Тема 3. Дизайн-пакування	10
4	Тема 4. Креслення та подача планів і розгорток. матеріали: олівець, лінер, акварель, гуаш, акрил.	10
5	Тема 5. Пакування для сипучої продукції	10
	Тема 6. Пакування для твердої продукції, «пакування емоцій»	10
6	Тема 7. (визначити три ключові емоції та створити три об'єкти пакування). Верстка проекту: підписів, анотацій, зображень; супровідної текстової частини до презентації.	8

7. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання передбачають консультації, обговорення, аналіз аналогів, розбір самостійної роботи.

8. Методи навчання

Лекції, тренувальні вправи, практичне виконання поставлених завдань, бесіди, обговорення.

9. Методи контролю

Проміжкові та заліково-екзаменаційні перегляди

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота											перегляд	сума
Змістовий модуль N 1					Змістовий модуль N 2							
T1	T2	T3	T4	T5	T1	T2	T3	T4	T5	T6	20	100
7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8		

Поточне тестування та самостійна робота						перегляд	сума
Змістовий модуль N 3							
T1	T2	T3	T4	T5	T6	40	100
10	10	10	10	10	10		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 - 100	A	відмінно	зараховано
82 - 89	B	добре	
74 - 81	C		
64 - 73	D	задовільно	
60 - 63	E		
35 - 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0 - 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення

1) Інтернет ресурси:

<https://www.behance.net>

<https://www.pinterest.com>

<https://www.instagram.com>

2) Методфонд та бібліотека кафедри «Дизайн»

3) Електронні та фізичні версії зразків кращих студентських робіт.

4) Інтернет ресурси дизайнерських кафедр вітчизняних та іноземних вишів.

12. Рекомендована література

Базова

- 1) Даниленко В. Дизайн. – Харків: в-во ХДАДМ, 2003.
- 2) Михайленко В.Є., Яковлев М.І. Основи композиції. Геометричні аспекти художнього формотворення. – К.: Каравела, 2004.
- 3) Фаворський В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986.
- 4) Хайн Т. Все про пакування. – с-пб.: БХВ, 2001.
- 5) Лакшми Бхаксаран. Дизайн и Время. – М.: Арт-Родник, 2006.
- 6) Учено ва В.В. Старих, Н.В. История рекламы. – М.: Юнити, 1999.
- 7) Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии) К.: издательство «Биос дизайн букс», 2009.
- 8) Устин В. Композиція в дизайне. Методологические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. – М.: Аст.Астраль, 2007.
- 9) Лакшми Бхаксаран. Дизайн и Время. – М.: Арт-Родник, 2006.
- 10) Устин В. Композиція в дизайне. Методологические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве. – М.: Аст.Астраль, 2007.
- 11) Heller Steven. Ilić Mirko. Icons of Grafic Design / S. Heller. — London : Thames &Hudson, 2001. — 208 p.
- 12) Heller S. Graphic Style from Victorian to digital / Steven Heller, Seymour Chwast. — New York : Harry N. Abrams, inc. Publishers, 2000. — 263 p.
- 13) Heller S. Less is more. The new simplicity in graphic design / Steven Heller, Anne Fink. — Cincinnati, Ohio : North light books, 1999. — 160 p.

Допоміжна література

- 1) Небесник І. Адальберт Ерделі / І. Небесник. — Львів : Мс, 2007. — 294 с.
- 2) Небесник І. Педагогічна діяльність А. Ерделі та Й. Бокшая і художня освіта на Закарпатті / І. Небесник // Шлях освіти. — 2000. — № 2. — С. 40—43.
- 3) Небесник І. Творчість видатних художників Закарпаття / І. Небесник. — Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2005. — 74 с.
- 4) Небесник І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті. Історико-педагогічний аспект / І. Небесник. — Ужгород : Закарпаття, 2000. — 163 с.
- 5) Небесник І. (молодший). Стилiстичні особливості та місце Юлія Сташка у графічному мистецтві Закарпаття / І. Небесник // Образотворче мистецтво. — 2008. — № 1. — С. 142—143.
- 9) Небесник І. (молодший). Творчість Бездіра та Є. Кремницької в контексті розвитку графічного мистецтва Закарпаття (друга половина 1960-х — 1970-ті рр.) / І. Небесник // Вісник Львівської національної академії мистецтв. Спецвип. VII. — Ужгород, 2008. — С. 68—77.
- 10) Сирохман М. В'ячеслав Приходько — свято, що завжди з тобою / М. В. Сирохман. Живопис. — Ужгород : Видавничий дім «Укрпол», 2000. — С. 7—18.
- 11) Сирохман М. Золота середина. Борис Кузьма : альбом / Михайло Сирохман. — Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2011. — 60 с. : іл.
- 12) Сирохман М. Міф про Бездіра. Рік перший / Михайло Сирохман // Ужгород. — 2003. — 19 лип.
- 13) Яців Р. Львівська графіка 1945—1990. Традиції та новаторство / Р. Яців. — К. : Наук. думка, 1992. — 117 с.
- 14) Яців Р. Мирон Яців. 1929—1996. Життя і творчість / Р. Яців. — Львів : Інститут народознавства, 2000.— 357 с.

15) Яців Р. Роберт Лісовський / Р. Яців. — Львів : Золочівська районна друкарня, 1993. — 32 с. 16) Яців Р. Українське мистецтво ХХ століття: ідеї, явища, персоналії / Р. Яців. НАН України, Інститут народознавства. — Львів : [б.в.], 2006.— 349 с. 15. Інформаційні ресурси
http:

Інтернет ресурси

<https://designishistory.com/>

<https://prodesign.in.ua/>

<https://www.behance.net/>

<https://butdoesitfloat.com/>

<http://www.tipitin.com/>

<https://pinterest.com/>

<https://artlebedev.ru/>

<https://davidcarsondesign.com/>

<https://famousgraphicdesigners.org/>

<https://researchstudios.com/>

<https://miltonglaser.com/>

<https://paul-rand.com/>

<https://sagmeister.com/>

<https://omglord.com/>

<https://www.owlillustration.com/>

<https://www.hugoandmarie.com/artists/>

<http://jessicahische.is/thinkingthoughts>

<http://www.aisleone.net/>

<https://bench.li/>

<https://www.designspiration.com/>

<https://eyeondesign.aiga.org/>

<https://thedesignerandthegrid.tumblr.com/>

<https://www.youtube.com/channel/UCd2J-PizcFDxWHBBfRkp38Q>