КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор
з науково-методичної та
навчальної роботи
_____ О.Б. Жильцов
“ ” _____2016 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРОЕКТУВАННЯ

Галузь знань 0202 «Мистецтво»

Спеціальність 8.02020701
«Дизайн»
освітній рівень другий (магістерський)

ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02126854
Відділ моніторингу якості освіти
Програма № 2938
(підпис) (прізвище, ініціали)
« » 2016 р.

2016-17 навчальний рік

Розподіл годин звірено з робочим планом.
Структура типова.
Заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи А.О.Таранник

Робоча програма навчальної дисципліни «Проектування» для студентів спеціальності 8.02020701 «Дизайн».

Розробник: Світлична О. М., доцент кафедри дизайну Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри дизайну Інституту мистецтв

Протокол від «_29_» _вересня_ 2016 року № _2_

Завідувач кафедри
дизайну _____ Н. І. Кравченко

_____, 2016 рік
_____, 2017 рік

1. Опис навчальної дисципліни

«Проектування»

Таблиця 1

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">Найменування показників</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td colspan="2">денна форма навчання</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Кількість кредитів відповідних ECTS: 3</td><td rowspan="3">Галузь знань
0202 Мистецтво
Спеціальність
8.02020701 – Дизайн</td><td colspan="2">Нормативна</td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки: 2-й</td></tr>
<tr><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td rowspan="10">Спеціальність (професійне спрямування):</td><td>3-й</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Змістових модулів – 1</td><td colspan="2">Всього за семестр</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="9"></td><td>90 год.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Аудиторні</td></tr>
<tr><td>42 год.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td>2 год.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Загальна кількість годин - 90</td><td colspan="2">Практичні</td></tr>
<tr><td>40 год.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Тижневих годин для денної форми навчання:</td><td rowspan="5">Освітній рівень другий (магістерський)</td><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td>14 год.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">аудиторних – 42
самостійної роботи студента - 14</td><td>МКР - 4 год.</td><td></td></tr>
<tr><td>Семестровий контроль – 30 год.</td><td></td></tr>
<tr><td>Вид контролю: екзамен</td><td></td></tr>
</table>

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є підготовка фахівця з високим рівнем художньо-дизайнерської майстерності для самостійного творчого вирішення завдань у сфері професійної діяльності.

Основними *завданнями* вивчення дисципліни «Проектування» є

- засвоєння принципів та методів комплексного аналізу та проектування;
- ознайомлення з фаховою літературою, що надає можливість дослідити історичні етапи розвитку проектної діяльності в контексті розвитку культури в цілому;
- вдосконалення творчого мислення та індивідуальності, навичок самостійної роботи;
- формування у майбутніх фахівців потреби в творчому вдосконаленні та високому рівні професійної підготовки;

Дисципліна «Проектування» є інтегративною, що акумулює в собі знання та навички, отримані на попередніх курсах: - основи композиції, теорія і практика графіки, формоутворення, кольорознавства, засобів комп'ютерного проектування тощо, які сприяють розвитку комплексного підходу до процесу проектування.

3. Програма навчальної дисципліни

2 курс 3-й семестр

Змістовий модуль 1. Проектування книги.

Метою викладання ЗМ «Проектування книги» є практичне освоєння принципів стилізації, формалізації, трансформації як основи образотворчої мови ілюстратора на прикладі проектування сюжетних та узагальнених ілюстрацій, досягаючи образної виразності між вербальним змістом тексту та візуальним образом графічного твору, набуття певного досвіду з основ сучасної адаптації орнаментально-декоративних структур, самостійної творчої роботи та художнього аналізу, формування у студентів стійких навичок вільного застосування принципів формально-композиційної організації двомірного простору на основі трансформації відносин головного та другорядного, свідомого корегування їхньої активності у чіткій відповідності до характеру поставленої мети, грамотне засвоєння принципів поєднання візуально-графічних матеріалів зі шрифтовими блоками на прикладах проектування різноманітних типів видань.

Основними завданнями вивчення ЗМ «Проектування книги» є ознайомити студентів з принципами та методами комплексного аналізу, з фаховою літературою, яка надає можливість дослідити історичні етапи розвитку книги та ілюстрації як одного з її компонентів в контексті розвитку культури в цілому; показати зв'язок розвитку архітектоніки книги, техніки

виконання ілюстрацій з основними стилетворними тенденціями та естетичними поглядами різних часів; на реальних прикладах простежити різноманітні творчі методи проектування книг та ілюстративних композицій.

У результаті вивчення ЗМ студент повинен

знати:

- класифікацію ілюстрацій за жанрами, типами, значенням та місцем у книзі тощо;
- взаємозв'язок між стилем і стилістикою ілюстрацій;
- засоби формальної композиції, види стилізацій, типи орнаментальних структур та особливості їхнього використання при проектуванні різноманітних типів ілюстрацій

вміти:

- грамотно застосовувати засоби формальної композиції, види стилізацій, типи орнаментальних структур при проектуванні різноманітних типів ілюстрацій;
- добирати відповідно до основної ідеї твору певні засоби образотворчої виразності;
- вдало використовувати пластичну єдність усіх елементів композиції, визначення головного і підпорядкування йому другорядного;
- врахувати взаємодію основних елементів композиції, їхніх характерних пластичних особливостей, пропорцій, ритму, особливостей моделювання форми тощо;
- колірна та колористична гармонія.

Лекції. (2 год.)

Тема 1. Архітектоніка книги. Типографіка, шрифт, ілюстрація – важливі образно-стилістичні частини структури книжкового блоку.

Архітектоніка книги. Історія книги. Композиційні особливості структури книги. Поняття стилю у дизайні книжкового видання. Взаємовплив між змістом літературного твору і стилістикою візуально-графічної частини. Складові елементи структури книжкового блоку. Типографіка, шрифт, ілюстрація – важливі образно-стилістичні частини структури книжкового блоку.

Основні поняття теми: *архітектоніка, загальні принципи композиції, стиль і стилістика, структура книги, візуальний код, зорове сприйняття.*

Література: пп.1 – 3, 5.

Практичні заняття (40 год.)

Тема 2. Проектування комплексу книжкового видання.

Внутрішні та зовнішні елементи оформлення книги, образно-графічний взаємозв'язок між ними.

Зовнішні елементи оформлення книги - суперобкладинка, обкладинка (палітурна кришка), футляр, форзац. Внутрішні – титульні елементи (авантитул, фронтиспис, титул і контртитул), шмуцтитул і контршмуцтитул, спускові та кінцеві смуги, ілюстрації (різні за розміщенням у площині аркуша), окремі різновиди текстів (додаткові, допоміжні, довідкові).

Практичні завдання складаються із наступних етапів проектування

- Вибір літературної основи для ілюстрування;
- Збір даних та їхній аналіз; збір аналогової інформації, обробка аналогів за допомогою графічних комп'ютерних програм (концептуально-структурний аналіз);
- Розробка концепції для проектування сюжетних ілюстрацій;
- Ескізування: пошук візуально-графічної виразності персонажів та оточуючого середовища;
- Доопрацювання форми за психоемоційним принципом;
- Пошук варіантів кольорового рішення ілюстрацій;
- Розробка презентаційної форми подачі матеріалу.

Техніка виконання практичного завдання: ілюстрації виконуються вручну (без використання комп'ютера) – чорно-біла або кольорова графіка, аплікація, мішана техніка. Елементи структури книжкового блоку – комп'ютерний дизайн.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Ілюстрації (формат А3) – 3 шт.

Елементи структури книжкового блоку (формат А4) 10 розгорток.

Література: пп.8 – 10.

4. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2.

№ п/п	Назви розділів, тем	Аудиторна робота		Самостійна робота	МКР	Семестровий контроль	Всього годин
		Лекції	Практичні заняття				
2 курс 3 семестр Проектування.							
Змістовий модуль 1. Проектування книги.							
1	Архітектоніка книги. Типографіка, шрифт, ілюстрація – важливі образно-стилістичні частини структури книжкового блоку.	2					2
2	Проектування комплексу книжкового видання. Ескіз структури книги		6	2			8
3	Ілюстрації		8	4			12
4	Типографіка		8	2			10
5	Кольоро-графічне рішення		6	2			8
6	Стильва єдність		6	2			8
7	Презентація		6	2			8
	Всього у модулі годин:	**2**	**40**	**14**	**4**	**30**	**90**
	Всього годин за навчальним планом на 3 семестр:	**2**	**40**	**14**	**4**	**30**	**90**

5. Теми лекцій і практичних занять

Таблиця 3

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
	3-й семестр **Проектування.**	**42**
	ЗМ 1. Проектування книги.	***42***
I	***Лекції***	
1	Архітектоніка книги. Типографіка, шрифт, ілюстрація – важливі образно-стилістичні частини структури книжкового блоку.	2
II	***Практичні заняття***	
2	Проектування комплексу книжкового видання. Зовнішні елементи оформлення книги - суперобкладинка, обкладинка (палітурна кришка), футляр, форзац. Внутрішні – титульні елементи (авантитул, фронтиспис, титул і контртитул), шмуцтитул і контршмуцтитул, спускові та кінцеві смуги, ілюстрації (різні за розміщенням у площині аркуша), окремі різновиди текстів (додаткові, допоміжні, довідкові) Ескіз структури книги	6
3	Ілюстрації	8
4	Типографіка	8
5	Кольоро-графічне рішення	6
6	Стильва єдність	6
7	Презентація	6

6. Карта самостійної роботи

Таблиця 4

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	Бал
	3-й семестр **Проектування.**	**14**	**100**
	ЗМ 1. Проектування книги.		
	Проектування комплексу книжкового видання. Зовнішні елементи оформлення книги - суперобкладинка, обкладинка (палітурна кришка), футляр, форзац. Внутрішні – титульні елементи (авантитул, фронтиспис, титул і контртитул), шмуцтитул і контршмуцтитул, спускові та кінцеві смуги, ілюстрації (різні за розміщенням у площині аркуша), окремі різновиди текстів (додаткові, допоміжні, довідкові) • *Техніка виконання практичного завдання: ілюстрації виконуються вручну (без використання комп'ютера) – чорно-біла або кольорова графіка, аплікація, мішана техніка. Елементи структури книжкового блоку – комп'ютерний дизайн.* • *Ілюстрації (формат А3) – 3 шт.* • *Елементи структури книжкового блоку (формат А4) 10 розгорток.*		
1	Ескіз структури книги	2	5
2	Ілюстрації	4	20
3	Типографіка	2	10
4	Кольоро-графічне рішення	2	5
5	Стильва єдність	2	10
6	Презентація	2	10

7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ»

Таблиця 7

Разом: 90 год., лекції – 2 год., практичні заняття – 40 год., самостійна робота – 14 год., поточний модульний контроль – 4 год.							
Назва розділів	**Проектування**						
Семесртр	**3**						
Кількість балів	**216**						
Теми змістових модулів	***Змістовий модуль 1*. Проектування книги.**						
Кількість балів за ЗМ	**216**						
Кількість години	2	40					
Теми лекцій	Архітектоніка книги. Типографіка, шрифт, ілюстрація – важливі образно-стилістичні частини структури книжкового блоку.						
Відвідування (бали)	1	3	4	4	3	3	3
Теми практичних занять		Ескіз структури книги	ілюстрації	типографіка	Кольоро-графічне рішення	Стильва єдність	презентація
Практичні роботи (бали)		10	30	20	10	20	20
Самостійні роботи (бали)		5	20	10	5	10	10
Поточний контроль (бали)	**МКР - 25**						
Разом за семестр – 216 бали. (коефіцієнт визначення успішності – 2,16)							

8. Методи навчання

І. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності

- *Словесні:* лекція (традиційна, проблемна, лекція-дискусія) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій, семінари, пояснення, розповідь, бесіда.
- *Наочні:* ілюстрація, демонстрація (відео або презентація).
- *Інтерактивні:* лекція-презентація, методи з використанням мультимедійних технологій і т.ін.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1. Навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни і ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо); демонстрація різних прийомів і вправ опанування графічними техніками.
2. Основні прийоми викладання:

- лекції із застосуванням прозірок;
- складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним планом;
- підготовка доповідей з теми модуля;
- розробка тестових завдань з теми модуля;
- добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу;
- розробка підсумкового контролю у вигляді тестів з теми модуля;
- написання реферату з теми модуля та розробка дидактичного матеріалу у вигляді презентації.

9. Методи контролю

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів-магістрів застосовуються такі методи:

- ***Методи усного контролю*:** індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, залік.
- ***Методи візуального контролю:*** перегляд практичних, самостійних та творчих робіт, презентацій.
- ***Методи письмового контролю:*** письмове тестування; звіт, реферат тощо.
- ***Методи самоконтролю:*** уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз, самоконтроль.

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Проектування» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов'язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінюваннння рівня знань, умінь та навичок.

Модульно-рейтингова система складається з двох частин, які доповнюють одна одну: ***модульної та рейтингової***. Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного, модульного і підсумкового контролю за відповідною бальною шкалою згідно з Положенням про рейтингову систему оцінювання.

Форми проведення поточного та підсумкового контролю:

- види поточного контролю обираються викладачем (ними можуть бути оцінювання практичних робіт, домашніх самостійних завдань, опитування, контрольні роботи, тести тощо);
- види підсумкового контролю визначаються навчальним планом (екзамен або залік).

Кожен модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Модульні контрольні роботи складаються із творчого завдання, яке небхідно виконати протягом невеликого проміжку часу.

Реферативні дослідження, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на практичних заняттях.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою в кожному семестрі окремо. За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як середньозважене оцінок за кожен модуль у семестрі.

Підсумковий контроль здійснюється після проходження модулю залікового кредиту. Підсумкова оцінка контролю поточної успішності студента складається з трьох складових:

- систематичність роботи на практичних заняттях;
- рівень виконання практичних завдань та завдань самостійної роботи;
- модульна контрольна робота.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

- своєчасність виконання навчальних завдань;
- повний обсяг їх виконання;
- оригінальність, нестандартність вирішення запропонованих завдань;
- якість практичного втілення обраної ідеї;
- самостійність виконання завдань;
- відповідність матеріалів та технік образному рішенню;
- ініціативність у навчальній діяльності.

Підсумкове модульне оцінювання визначається як сума балів, отриманих студентом при вивченні навчального матеріалу тем змістового модулю, балів, отриманих за результатами модульного контролю та підсумкового контролю (екзамену чи заліку).

10. Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 5

3-й семестр Поточний контроль та самостійна робота								Підсумковий рейтинговий бал	Сума за семестр	Сума за екзамен
Змістовий модуль № 1								***216***		
Т1	Т2	Т3	Т4	Т5	Т6	Т7	**МК1**	Коефіцієнт усп. **216** : 60 = 3.6	***60***	***40***
1	**18**	**54**	**34**	**18**	**33**	**33**	**25**			

Сума рейтингових оцінок (балів), отриманих студентом в межах залікового кредиту та підсумкового модульного контролю (ПМК), порівнюється з даними порівняльних таблиць оцінок і робиться відповідний висновок (табл.5, 6).

Порядок переведення рейтингових показників успішності

Таблиця 6

Рейтингова оцінка	**Оцінка за шкалою університету**	**Значення оцінки**
A	90-100	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками.
B	82-89	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок.
C	75-81	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, але достатній для подальшого навчання або професійної діяльності.
E	60-68	Достатньо – мінімально можливий (допустимий) рівень знань (умінь).
FX	35-59	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань (умінь)

		з можливістю перескладання за умов належного самостійного доопрацювання.
F	1-34	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – достатньо низький рівень знань, що вимагає повторного проходження курсу.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (табл. 7), де зазначено види й терміни контролю.

11. Методичне забезпечення

Викладання навчальної дисципліни «Проектування» забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп'ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка SMART Board, авторські засоби мультимедіа):

- ✓ опорні конспекти лекцій, презентації;
- ✓ навчальні посібники, підручники тощо;
- ✓ робоча навчальна програма;
- ✓ збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
- ✓ засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань, тестів для підсумкового контролю).

12. Рекомендована література

11.1. Основна література

1. Світлична О.М. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дизайнерських дисциплін (Проектування ілюстрації та книги): методичні вказівки для студентів спеціальності 6.020207 «Дизайн». / Укладач О.М.Світлична. – Дніпропетровськ: Пороги, 2012. – 48 с.
2. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии. – Минск: Харвест, 2009. – 192 с.
3. Майкл Лэнгфорд. BIBLE. Искусство фотографии для профессионалов [пер. Н.Эдельмана]. М.: Эксмо. 2008 – 368 с.

11.2. Допоміжна література

4. Банков П. о шрифтовом рейтинге// КАК. – 2003. №4. – С.23-25.
5. Дербилова Е. Дар шрифта. – Х.: Консум, 2003. – 176 с.
6. Іваненко Т. оригінальність без меж:природа акцидентного шрифту. – Х.: ХДАДМ, 2011. – 184с.
7. Иттен и. Искусство форми: Пер. с нем. – М.: Изд. Д.Аронов, 2004. – 136 с.
8. Иттен и. Искусство цвета: Пер. с нем. – М.: Изд. Д.Аронов, 2004. – 96 с.
9. Ковриженко М.К. Креатив в рекламе. – М.:питер, 2004. – 253 с.
10. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. – М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2000. – 105с.
11. Кричевский В. Типографика в терминах и образах: В 2-х т. – М.: Слово, 2000.
12. Лесняк В.И. Акцидентный шрифт. 75 оригинальных шрифтов. – Х.: Колорит, 2004. – 140 с.
13. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. – Х.: Веста-Ранок, 2001. – 96 с.
14. Родькин П. Новое визуальное восприятие. – М.: Юность, 2003 – 172 с.
15. Серов С.И. Типографика визуальной коммуникации: В 3 ч. – М.: ЗАО «Линия График», 2004.
16. Вэрд Эл. Photoshop. Искусство фотоманипуляции. [пер. с англ. М. Гвирца]. – М.; СПб.; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2005. – 206 с.
17. . [пер. с ит. А. Дамбиса]. - М.: «Астрель», 2005, – 287 с.
18. Стьюер Ш. Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому искусству. [пер. с англ. Е.Н. Мельниковой]. – М.: NT Press, 2005. – 272 с.
19. Ефремов А. Photoshop и не только фотография. – СПб: «Питер», 2006, – 192 с.
20. Мураховский В., Симонович С. Азбука цифрового фото. – СПб.: «Питер», 2006, – 144 с.
21. Мураховский В. Цифровое фото. Ступени мастерства. – СПб.: «Питер», 2006, – 144 с.