

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

Кафедра	Дизайн	Рівень вищої освіти	1-й
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Рік навчання	4
Спеціальність	022 Дизайн	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціалізація	022.01 Графічний дизайн	Семестр	7, 8

Авторська книга

Семестр 7, 8

Викладач Стасенко Володимир Васильович
E-mail Grafika_uad@yahoo.com

Консультації

Адреса к. 15, поверх 2, вул. Міцкевича, 2
Викладач Стасенко Володимир Васильович

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Заняття та консультації з викладачем у стінах інституту відбуваються згідно розкладу у визначені дні та години. Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування електронною поштою. В разі необхідності додаткової консультації, ескізи робіт студентів можуть бути надіслані на пошту викладача. За особливих умов проведення дисципліни можливе у віддаленому форматі за допомогою Zoom.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Авторська книга» на четвертому курсі є певний обсяг знань з фундаментальних дисциплін таких як: «Рисунок», «Композиція / Кольорознавство», «Основи комп'ютерної графіки», «Шрифти та типографіка», «Ілюстрування друкованої продукції», «Фотографія», «Дизайн візуальних комунікацій». Корисними виявляться знання, отримані на вибіркових дисциплінах на зразок «Техніки прикладної графіки», а також інших, можливо навіть здобутих за іншою спеціальністю. В окремих складових дисципліна «Авторська книга» розвивається на межі дисциплін, що дозволяє особливо ефективно застосовувати її під час формування індивідуальної освітньої траєкторії студента.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні матеріали

1. Візуальний методичний матеріал з методичного фонду кафедри.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Мінімальним необхідним обладнанням можна визнати альбом для ескізів та олівець.

Під час виконання роботи потрібною може виявитися комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет, цифрова фотокамера тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Довільні доступні професійні графічні редактори для створення растрових та векторних зображень, на зразок Adobe Photoshop (Krita, Paint.NET, Cimp і т.п.), Adobe Illustrator, Corel Draw (Gravit, Inkscape і т.п.).

Через індивідуальність кожного проекту необхідними можуть виявитися електричні інструменти – дрель, шліфувальна машина, струбцини, фарби, прес тощо.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета учбової дисципліни формування системного уявлення про практику втілення нестандартних інформаційних систем, до яких можна було би віднести авторську книгу; висвітлення можливостей архаїчних, авторських та сучасних технологій в організації комунікаційних процесів; основних параметрах професійної компетентності сучасного фахівця у сфері передачі інформації. Важливою метою дисципліни залучити до сприйняття авторського твору емоційну складову, яка розгортається, зокрема і в тактильній чутливості реципієнтів. Значною мірою дисципліна «Авторська книга» скерована на розвиток екологічного мислення, використання технології рециклінгу та ефективного використання ресурсів.

Завдання дисципліни

1. ознайомити з можливостями застосування нестандартних (авторських) підходів під час розробки інформаційних систем;
2. вивчити способи організації і представлення різнопланової інформації, яку необхідно ефективно репрезентувати для нетипових груп споживачів;
3. виробити чітке уявлення про можливості авторського донесення інформації;
4. продемонструвати ефективність класичних та нестандартних авторських підходів для комунікації у різних сферах;
5. надати можливість для формування індивідуального напрямку досліджень і практичної роботи у сфері збереження інформації
6. ефективно застосовувати принципи універсального дизайну

Дисципліна формує фахові компетентності (ФК)

- Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну.
- Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову.
- Здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та оцінювати дизайнерську діяльність та взаємодію її суб'єктів.
- Знання історії та теорії стилів, напрямів і течій у мистецтві й дизайні.
- Здатність використовувати у практичній діяльності досвід світової та вітчизняної шкіл дизайну, методів та авторських приймів провідних дизайнерів.

- Здатність до формування необхідного обсягу фахової інформації з різних джерел (електронних, письмових, архівних і усних) для виконання конкретного дизайнерського завдання.

Програмні результати навчання

На підставі набутих фахових компетентностей випускник має демонструвати знання та навички з мистецької та освітньої діяльності:

ПРН 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу уяву.

ПРН 3. Фахово використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ПРН 4. Розуміти соціальну відповідальність дизайнера та вирішувати у своїх проєктах актуальні соціально-культурні проблеми.

ПРН 5. Застосовувати практичні навички з проєктування та технології виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.

ПРН 7. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову.

ПРН 9. Використовувати знання візуальної комунікації, основ маркетингу, шрифтів, основ композиції для проєктування різноманітних об'єктів графічного дизайну (системи візуальної комунікації, пакування, інфографіка, книжкові видання, рекламна продукція).

ПРН 10. Знаходити образне вирішення та аналізувати функціональне призначення графічного проєкту.

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальним планом підготовки бакалаврів денної форми навчання, викладання дисципліни «Дизайн інформаційних систем» передбачено у 7 та 8 семестрі в обсязі 8 кредитів ECTS (240 годин). Із них: лекцій - 12 годин, практичних занять - 88 годин, самостійної роботи 140 годин. Структура дисципліни містить складається з 4-х модулів, які включають 10 тем:

Модуль 1.	
	Тема 1. Книга як різновид документа, її специфіка.
	Тема 2. Аудіовізуальні та ідеографічні документи.
	Тема 3. Види ізографічних видань.
	Тема 4. Стандарт і технічні умови видавничої діяльності
Модульний контроль	
Модуль 2.	
	Тема 5. Феномен авторської книжки
	Тема 6. Авторська книжка та самвидав. Принцип свободи творчого самовиразу і свободи вислову соціальної позиції
	Тема 7. Спроможність існування художнього тексту та зображення системі artist's books поза тотальною системою.
	Тема 8. Авторська книга, як альтернатива усталеній, традиційній системі поширення суспільних і культурних повідомлень.
Модульний контроль. Перегляд	
Модуль 3.	
	Тема 9. Мистецтво футуристичної книги. Book Art і авторська книга
	Тема 10. Переплетення текстової інформації та візуального мистецтва у ХХ століття. Авторські книги книги футуристів О.

	Кручених, В. Хлебнікова. Творчі пошуки Н.Гончарової, К. Малевича. Поезюмалярство Михайля Семенка
	Тема 11. Колекційні видання – livre d'artiste, artist's book, експерименти американських художників та інтелектуалів із книжковою формою у 60-х — 70-х рр.
	Тема 12. Слово та текст, як центральні елементи творчості.
Модульний контроль	
Модуль 4.	
	Тема 13. Тактильна книга. Потенціал тактильності слова у книжках-артефактах, які є вільними візуально-матеріальними асоціаціями
	Тема 14. Книга митця і сучасне мистецтво. Майстерні з виготовлення паперу, палітурки та каліграфії.
	Тема 15. Авторська книга, як артефакт, щоденник, дослідження, гра.
	Тема 16. Видавничі перспективи авторської книги, нові технології в сучасних книгах.
Модульний контроль. Перегляд	

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми завдань розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота студентів спрямована на завершення практичних завдань. Зміст самостійної роботи складає пошук додаткової інформації та її аналіз, виконання ескізів, макету та оригіналів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Тематика практичних робіт студентів орієнтована на їх особисті уподобання, може бути вибрана у залежності від їх індивідуальної освітньої траєкторії.

Тема практичної роботи полягає у виконанні індивідуальної розробки.

Дисципліна орієнтована на забезпечення принципів дуальної освіти, що передбачає можливість виконання реальних завдань роботодавців.

Для виконання студентам пропонується такі теми:

Інтерпретація історичних зразків книги.

Розробка комплексної системи демонстрації візуального та текстового матеріалу в авторській книзі.

Розробка тактильної книги для слабозорих.

Розробка авторської книги із екоматеріалів.

Розробка авторської книги нестандартних конструкцій.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є залік. Для отримання семестрової оцінки необхідно пройти рубіжні етапи контролю у формі модульних переглядів результатів виконання практичних завдань студентів.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		залік
90-100	A	зараховано
82-89	B	
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	
35-59	FX	Не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання результатів навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу. Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять до фінального перегляду він не допускається; пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не може бути присутнім на заняттях, він все одно несе відповідальність за виконання завдань. Відпрацювання пропущеного практичного заняття здійснюється шляхом самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій викладача.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (під час композиційного пошуку рішення теми, виконанні ескізів та оригіналів). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Плагіат та інші форми нечесної роботи неприпустимі. Всі індивідуальні завдання студент має виконати самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих знань та навичок.

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; чесність; відповідальність.

Вітається власна думка за темою заняття, креативність студента, аргументоване відстоювання позиції та толерантне відношення до колег.

Корисні посилання: <https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>

<https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, **A** — за шкалою ECTS) може отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного

курсу, творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав участь та переміг (посів 1–3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з мистецтва або дизайну.

82–89 балів («добре» за національною шкалою, **B** — за шкалою ECTS) отримує студент, який добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому зробив декілька незначних помилок.

75–81 балів («добре» за національною шкалою, **C** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в цілому добре опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, вчасно та якісно справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки.

64–74 балів («задовільно» за національною шкалою, **D** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого підходу тощо).

60–63 балів («задовільно» за національною шкалою, **E** — за шкалою ECTS) отримує студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного та теоретичного курсу, справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо).

35–59 балів («незадовільно» за національною шкалою, **FX** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував більшість тем практичного та теоретичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота для виконання усіх завдань дисципліни відповідно програми курсу і повторна перездача.

1–34 балів («незадовільно» за національною шкалою, **F** — за шкалою ECTS) отримує студент, який не володіє знаннями з усіх модулів дисципліни, не виконав програми курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий повторний курс навчання.

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за мистецьку активність студента під час навчання: участь у всеукраїнських художніх виставках, конкурсах та олімпіадах. Максимальна кількість балів: 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА**Основна література.**

1. Листвак Г. Б. Риси «книги художника» в сучасних українських виданнях. Актуальні проблеми книжкової справи. Українська академія друкарства. <http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/4-56/6.pdf>
2. Johanna Drucker, *The Century of Artists' Books*. - New York: Granary 1990.
3. Дизайн систем візуальної інформації. Електронний посібник / О.В. Чемакіна, А.Л. Рубцов, В.О. Свірко, О.П.Олійник – Київ: УкрНДІ ДЕ, 2017.
4. Ксенія Харченко. Час «нового самвидаву». - <http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/show/488/46032/>
5. Микола Скиба. Авторська книга: між протестом та інфантильністю Український журнал: Київ 4/2009 <http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/374/>
6. Стемпіцька Ю. С. Авторська книга як метод збереження пам'яток писемності / Ю. С. Стемпіцька // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - 2009. - № 9. - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_9_16

Додаткова література

1. <http://2006.bookart.pl/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=4&pid=9&newlang=pol/>
2. <https://artukraine.com.ua/ukr/a/avtorskaya-kniga-kak-hudozhestvennyy-raritet-nonkonformizma/#.YLN9vkzZPY>
3. http://www.getty.edu/research/conducting_research/digitized_collections/russian_avant-garde/pdfs.html