

Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

Кафедра	Дизайн	Рівень вищої освіти	1-й
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Рік навчання	3
Спеціальність	022 Дизайн	Вид дисципліни	Нормативна
Спеціалізація	022.01 Графічний дизайн	Семестри	5–6

Дизайн книги та періодичного видання Семестр 5-6

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

Консультації

Адреса к. 15, поверх 2, вул. Міцкевича, 2

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.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою для вивчення дисципліни «Дизайн книги та періодичного видання» на третьому курсі є певний обсяг знань з фундаментальних дисциплін таких як: «Рисунок», «Композиція/Кольорознавство», «Основи комп'ютерної графіки», «Шрифти та типографіка», «Книжкова ілюстрація», «Фотоілюстрація».

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні матеріали

1. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М.: 2011.
2. Власюк, А. І. Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів : навчальний посібник [Електронне видання] / А. І. Власюк. Р. С. Белзецький. — Вінниця: ВНТУ, 2015. — 96 с.
3. Візуальний методичний матеріал з методичного фонду кафедри.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Альбом для ескізів, олівець. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет, цифрова фотокамера тощо) з можливістю виходу до мережі Інтернет. Комп'ютерні програми, необхідні для виконання завдань у векторній та растровій графіці.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Програма навчальної дисципліни «Дизайн книги та періодичного видання» побудована на базі лекційних та практичних завдань. Дана програма сприяє реалізації нових знань, здобутих у студентів під час вивчення таких предметів: рисунок, живопис, основи композиції, естамп, основи комп'ютерної графіки, котрі необхідні для творчої діяльності та дизайнерських розробок. Завдяки цьому у студентів закріплюється сприйняття та індивідуальний спосіб вираження художнього твору - побудова, структура, конструкція, гармонія, яка зумовлена його змістом, характером і призначенням.

Навчальна дисципліна «Дизайн книги та періодичного видання» переносить засвоєні студентами закони композиції кольору та форми в практичні, комплексні курсові завдання, тематика яких безпосередньо пов'язана з вимогами сьогодення в галузі графічного дизайну.

В курсі навчальної дисципліни «Дизайн книги та періодичного видання» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" передбачено комплексні завдання, змістом яких є трансформація набутих знань в галузі графічного дизайну в конкретних проектах візуальної комунікації. А саме:

- розробка та макетування рекламної продукції;
- розробка багатосторінкового видання.

Мета дисципліни

- навчити студента проводити пошукові передпроектні дослідження в галузі графічного дизайну;
- ознайомити студентів з теоретичними основами графічного дизайну і виробити навички проектування ідеї, макетів, наочного уявлення об'єктів графічного дизайну.
- виробити вміння синтезувати на базі отриманої текстової та візуальної інформації концепцію та графічне вирішення завдання;
- реалізувати засобами графічного дизайну проблеми візуальної комунікації;
- вміти застосовувати для виконання проекту комп'ютерну техніку та прикладні програми в галузі графічного дизайну.

Завдання курсу

- провести збір візуального та текстового матеріалу, пов'язаного з темою проектування;
- опрацювати графічну мову проекту, його кольорову гаму;
- навчити створювати наочні зображення об'єктів дизайну;
- вибрати оптимальну технологію виконання;
- освоїти підготовку до друку різних видів поліграфічної продукції.

Дисципліна формує фахові компетентності (ФК)

1. Здатність володіти фаховою термінологією, теорією і методикою дизайну.
3. Базова здатність до образного та асоціативного мислення, розуміння та застосування критеріїв естетичної оцінки.
4. Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову.
6. Базові уявлення про фотографію, її комунікативні принципи та сферу застосування; володіння техніками класичної та цифрової фотографії для створення репортажних та рекламних фотозображень.
7. Здатність створювати та реалізовувати власні дизайнерські концепції у практичній діяльності, аргументовані знанням художніх стилів різних епох та володінням класичними та сучасними технологіями.
8. Здатність володіти навичками використання сучасних програм із комп'ютерної графіки для створення об'єктів графічного дизайну.
9. Здатність володіти відповідними технологічними засобами для виконання ескізу, проекту, макету.
10. Здатність інтегрувати професійні знання та навички і використовувати їх в процесі створення художнього образу у графічному дизайні.
12. Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного дизайну.
13. Здатність сприймати новітні концепції в галузі дизайну, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.
14. Здатність володіти основами конструювання літер, каліграфії, акцидентної та набірної типографіки для вирішення професійних дизайнерських задач.
15. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній, та дослідницькій роботі.
17. Здатність адаптувати творчу діяльність до вимог і умов споживача.

Програмні результати навчання

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

1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), демонструвати розвинуту творчу уяву.
4. Розуміти соціальну відповідальність дизайнера та вирішувати у своїх проектах актуальні соціально-культурні проблеми.
5. Застосовувати практичні навички з проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.
7. Використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову.
10. Знаходити образне вирішення та аналізувати функціональне призначення графічного проекту.
13. Створювати об'єкти веб-дизайну та інформаційного дизайну.
14. Застосовувати знання з історії дизайну та теорії реклами і брендингу у професійній діяльності, впроваджувати український та зарубіжний дизайнерський досвід.

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Навчальним планом підготовки бакалаврів денної форми навчання, викладання дисципліни «Дизайн книги та періодичного видання» передбачено у 5 та 6 семестрах в обсязі 10 кредитів ECTS (300 годин). Із них: лекцій - 50 годин, практичних занять - 106 годин, самостійної роботи 144 годин. Структура дисципліни містить 2 тем та складається з 2-х модулів:

1 СЕМЕСТР містить 1 тему:

Тема 1. Розробка макета періодичного видання (настінний календар) на задану тематику.

2 СЕМЕСТР містить 1 тему:

Тема 1. Проектування та розробка дитячої книги (казка, вірші, загадки, скоромовки).

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 та оригіналів.

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є перегляд. 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	
		Екзамен, курсовий проєкт (робота), практика	залік
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

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і викладачу. За необхідності студент має запитати дозволу вийти з аудиторії.

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

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтвержені). Запізнення на заняття не вітаються. Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті відповісти на ключові питання.

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. Якщо під час рубіжного контролю помічені елементи плагіату, студент втрачає право отримати бали за виконане завдання.

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/>

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ.

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
Модуль 1 Періодичне видання (настінний календар) на задану тематику.						
Змістовий модуль 1. Розробка макета періодичного видання (настінний календар) на задану тематику.						
	1	лекції	Основи редагування, коректури та верстки технічних текстів	24		
	2	практичні	Збір та аналіз календарів.	4		
	3	практичні	Вибір тематики для створення макета календаря.	4		Робота ведеться олівцем, фарбами.
	4	практичні	Ескізне макетування сторінок.	4	Поточний перегляд	Робота ведеться олівцем, фарбами.
	5	практичні	Підбір кольорової гами.	4		Робота ведеться на ПК
	6	практичні	Визначення/створення шрифтово-інформаційної системи.	4		Робота ведеться на ПК
	7	практичні	Підготовка до друку	4	Поточний перегляд	Робота

		чні	макета періодичного видання.			ведеться на ПК
	8	практичні	Розробка проектної частини періодичного видання.	12		Робота ведеться на ПК.
II семестр						
• Модуль 2 Розробка багатосторінкового видання.						
Змістовий модуль 2. Проектування та розробка дитячої книги (казка, вірші, загадки, скороговки).						
	1	лекції	Типи друкованих видань. Принципи оформлення елементів книг (титулів, форзаців, обкладинок тощо). Формати книг. Теоретичне та практичне вивчення принципів формотворення титульних елементів багато сторінкової друкованої продукції. Елементи оформлення друкованих видань та художньо-технічні особливості видань для дітей.	26		
	2	практичні	Вступне заняття, пояснення завдання. Визначення індивідуальних тем.	4		
	3	практичні	Тема 2. Розробка концепції дитячої книги.	4	Затвердження ескізу шаблону	Робота ведеться олівцем
	4	практичні	Підбір візуальних та інформаційних матеріалів стосовно обраної тематики.	4		Робота ведеться на ПК
	5	практичні	Створення обов'язкових частин книги (титул, форзац, авантитул, сторінки) . Ескізування та пошук. Визначення способу візуалізації.	10	Поточний перегляд	Робота ведеться на ПК
	6	практичні	Робота над проектом. Виконання макету дитячої книги.	44		Робота ведеться на ПК

	7	практичні	Виконання експозиційного проекту.	4	Модульний перегляд	Робота ведеться на ПК
--	---	-----------	-----------------------------------	---	--------------------	-----------------------

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 перевітками 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. Волкотруб И.Т. Основы художественного конструирования. - К., 1982.
2. Джон Пикок, Издательское дело. Эком. - М., 1998. Куденко М.Я. Основы графического дизайну. - К., 2006.
3. Лауэр Д., Пентак С., Основы дизайна. - Питер, 2014.
4. Лесник В. Графический дизайн (основы профессии) / Изд-во ИндексМаркет, 2011.— 416с.
5. Петерсон Э., Прилипко А., Наш мир рекламы, ИП "Хелмон". - Минск, 1995.
6. Розенсон И. Основы теории дизайна. — Питер, 2006. — 224 с.
7. С. В. Глушаков: Adobe. Все для дизайна. - Харьков.: Фолио, 2002.
8. Туэмлоу Э. Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. — М.: АСТ, 2007. — 256 с.
9. Упаковка. Крой, Рип-Холдинг. - М., 2006.
10. Хайди Толивер Нигро, Технологии печати, Принт Медиа центр. - М., 2006.
11. Яремків М.М. Композиція. Творчі основи зображення. - Т., 2005.

Додаткова література.

1. Бабуріна Н. І. Російський плакат.- Л.: Художник, 1988
2. Ляхов В. Н. Рекламный плакат / Воля Николаевич Ляхов.- М.: Сов. художник, 1978
3. Босилков С. Болгарський плакат.- С.: Болг. художник, 1973
4. Журов А.П., Третьякова К.М. Гравюра на дереве / А.П. Журов, К.М Третьякова – М.: Искусство, 1977. — 248 с.
5. Зорин Л. Эстамп Руководство по графическим и печатным техникам / Л.Зорин — АСТ, Астрель, 2004. — 112 с.
6. Фрілінг Г. Ауер К. Людина – колір – простір.- М.: Буд. видав, 1973.