

Кафедра дизайну та соціально-культурних дисциплін

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS034 Художнє моделювання / Compositional Organization of the Form
Рівень вищої освіти фахової передвищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	Графічний дизайн
Семестр	5 семестр (11 кл.), 1 семестр (за ОКР МС, ОПС ФМБ, ОС МБ)
Кафедра	Кафедра дизайну та соціально-культурних дисциплін
Курс	3 курс (11 кл.), 1 курс (за ОКР МС, ОПС ФМБ, ОС МБ)
Анотація курсу	<p>Предметом вивчення дисципліни «Художнє моделювання» є здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі графічного дизайну, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій у практичній площині вибору матеріалів та технологій відповідно до вимог з наступною візуалізацією результатів досліджень.</p> <p>Майбутній фахівець із дизайну завдяки вивченню дисципліни набуває знання, уміння та навички доцільного й ефективного використання широкого діапазону засобів дизайну зокрема для професійної діяльності.</p> <p>Метою викладання навчальної дисципліни «Художнє моделювання» є формування теоретичних і практичних знань і компетенцій стосовно сучасних методів наукових досліджень в дизайні. Основна мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб через практичну роботу розв'язування складні задач і проблем у галузі дизайну, оволодіти специфічними методами дизайн проектування.</p>

	Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: основні прийоми та етапи роботи над макетом. Особливості макетних матеріалів; правила та засоби композиції, які спрямовані на візуалізацію об'ємних об'єктів, технічної побудови просторових макетів.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=429
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Теліженко Микола Матвійович, народний художник України, доцент канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: vakulenkoo@ukr.net
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_gd.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	ЗК 01 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 02 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Знання основних способів і засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами; вміння постійно збагачувати власне мовлення, налагоджувати професійну комунікацію. ЗК 04 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 06 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 07 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	ФК-01 Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну. ФК-02 Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну. ФК-03 Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну. ФК-07 Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну. ФК-08 Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. ФК-10 Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ФК-11 Здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

Перелік програмних результатів навчання

ПРН 01 Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.

ПРН 02 Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.

ПРН 03 Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методіку дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.

ПРН 04 Визначати мету, завдання та етапи проектування.

ПРН 06 Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.

ПРН 07 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

ПРН 08 Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

ПРН 09 Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання

ПРН 10 Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну у комунікативному просторі.

ПРН 11 Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.

ПРН 12 Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.

ПРН 13 Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.

ПРН 14 Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам'яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні, практики.

ПРН 15 Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнودизайну у

	<p>мистецьких практиках.</p> <p>ПРН 17 Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).</p> <p>ПРН 19 Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну.</p>
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	<p>Загальна кількість годин – 120</p> <p>Кількість кредитів – 4</p> <p>Кількість лекційних годин – 0</p> <p>Кількість практичних занять – 60</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 60</p> <p>Форма підсумкового контролю – екзаменаційний перегляд</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. Вступ. Загальні відомості про художнє моделювання.	Функції та структура дисципліни «Художнє моделювання» в контексті професійної підготовки графічного дизайнера.
Тема 2. Творче засвоєння і практичне закріплення основних законів, методів та закономірностей формотворення.	Основні види композиції. Фронтальна композиція. (Комбінаторика, фірмовий товарний знак). Об'ємна та просторова композиція на основі базових геометричних фігур.
Тема 3. Придбання студентами практичних навичок площинного формотворення.	Матеріали та техніка макетування структурних систем. Експериментальні об'ємно-просторові об'єкти. Основні принципи макетування малих архітектурних об'єктів.

Тема 4. Оволодіння технічними прийомами макетування та набуття практичних навиків у виготовленні макетів для промислової продукції.	Розробка поверхні з елементами об'ємної форми. Створення макетів промислових зразків на основі гармонії пластичних форм.
Тема 5. Завершення роботи над проектом.	Підготовка до екзаменаційного перегляду.

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 перекладання	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 іспиту, відповідно до графіку навчального процесу. Підсумкова оцінка за умови іспиту виставляється як загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового контролю.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

<i>№</i>	<i>назва теми</i>	<i>зміст завдання</i>	<i>Аудит. робота</i>	<i>Самостійна робота</i>
1	Гармонія форм.	На основі вивчення природної форми зробити стилізацію вибраного об'єкта в декількох варіантах.	10	10

2	Графічні засоби моделювання об'єктів дизайну.	За допомогою сучасних комп'ютерних методик створення об'ємних зображень змоделювати об'ємно – просторову модель певного промислового виробу.	10	10
3	Художньо – конструкторський проект та його стадії.	Розробити проект: «Виріб майбутнього», що містить в собі: аналіз прототипів і аналогів; аналіз ергономічності форми в середовищі; художньо-конструкторський проект.	20	10
Екзаменаційний перегляд			30	
Всього балів			100	

Шкала оцінювання

ECTS	Бали	Зміст
A	90-100	Бездоганна підготовка в широкому контексті
B	80-89	Повні знання, міцні 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. 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.
4. Бойчук А. Пространство дизайна. Х.: Новое слово, 2013. 368 с.
5. Вілл Гомперц. Що це взагалі таке? 150 років сучасного мистецтва в одній пілюлі. К.: Видавництво: ArtHuss, 2017. 486 с.
6. Володимир Лесняк. Відтворення шрифтової спадщини: 40 оригінальних шрифтів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 160 с.
7. Волкотруб І.Т. Навчальний посібник «Основи художнього конструювання». – К.: Вища школа, 1982. – 152с.

8. Ганс Блумквіст. Натхнення кольором. Ідеальні палітри для оригінальних інтер'єрів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 208 с.
9. Гевін Емброуз, Найджел Оно-Білсон. Основи. Графічний дизайн 01: Підхід і мова. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
10. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 02: Дизайнерське дослідження. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
11. Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 192 с.
12. Даниленко В. Я. Дизайн: підручник. Х.: Вид-во ХДАДМ, 2003. 320 с.
13. Джеф Петтон, Пітер Ікономі. Мапа історій користувача. Відкрий правдиву історію, створи саме той продукт. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 336 с.
14. Деян Суджич. Б - БАУГАУЗ, Ю - ЮТЮБ: Абетка сучасного світу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 416 с.
15. Дональд А. Норман. Опанувати складність. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 288 с.
16. Дорон Маєр. WORKFLOW. Практичний посібник до творчого процесу. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 304 с.
17. Емілі Кемпбелл. Кілька хвилин дизайну: 52 вправи, що пробудять вашу креативність. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 54 с.
18. Ендрю Селбі. Анімація. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 224 с.
19. Еллен Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс. Основи. Графічний дизайн 04: Нові основи. К.: Видавництво: ArtHuss, 2020. 262 с.
20. Йоганнес Іттен. Наука дизайну та форми: Вступний курс, який я викладав у Баугаузі та інших школах. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 136 с.
21. Йоганнес Іттен. Мистецтво кольору: Суб'єктивний досвід і об'єктивне пізнання як шлях до мистецтва. К.: Видавництво: ArtHuss, 2022. 96 с.
22. Майкл Берд. 100 ідей, що змінили мистецтво. К.: Видавництво: ArtHuss, 2018. 216 с.
23. Наталія Синєпулова. Композиція: Тотальний контроль. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 240 с.
24. Михайленко В. Є. Основи композиції. Київ: Каравела, 2008. 304 с.
25. Победин В.А. Знаки в графическом дизайне. Харьков: Веста. Изд-во «Ранок», 2001. 96 с.
26. Ребекка Етвуд. Життя з визерунком. Колір, текстура та принти у вашій домівці. К.: Видавництво: ArtHuss, 2021. 288 с.
27. Сбітнева Н. Історія графічного дизайну: навч. посіб. Харків: ХДАДМ, 2014. 221 с.
28. Стівен Геллер, Сеймур Кваст. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів. К.: Видавництво: ArtHuss, 2019. 296 с.
29. Чепмен Н. Цифровые графические инструменты. Пер. с англ. и ред. Е. Л. Полонская. Киев: Диалектика, 2006. 647 с.
30. Шпара П.Є., Шпара І.П. Підручник «Технічна естетика і основи художнього конструювання». – Київ: Вища школа, 1989. – 247с.
31. Koren L. Graphic Design Cookbook: Mix & Match Recipes. San Francisco, California: Chronicle Books, 2001. 142 p.
32. Landa Robin. Grafic Design Solutions. 4 th edition. Wadsworth Cengage Learning. 2011. 481 p.

33. Lauer D.A., Pentak S. Design basics. David A. Lauer, Stephen Pentak. Wadsworth. Cengage Learning, 2012. 322 p.
34. Lidwell W. Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 2010. 272 p.
35. Lukas Mathis. Fitts's Law Designed for Use. Pragmatic Bookshelf, 2011. 344 p.
36. Millman, Debbie. How to think like a great graphic designer. ALLWORTH PRESS. New York. USA, 2007. 236 p.
37. Norman D. A. Emotional design. New York: A member of the perseus books group, 2004. 257 p.
38. Raskin Jeff. Information Design. Jeff Raskin and collaborators. MIT Press; New Ed edition, 2000. 374 p.
39. Samara Timothy. Making and breaking the grid a layout design workshop. United States of America by Rockport Publishers, Inc. 2002. 109 p.
40. Tungate M. Adland a Global History of Advertising. London: Kogan-page, 2007. 278 p.

Електронні джерела:

1. Кельм Н. Основные принципы графического дизайна. URL: <http://www.slideshare.net/igroshek/ss-14512797> (дата звернення 15.09.2020).
2. Стаття про паперову пластику URL: <http://www.giviumnim.ru/svoimi-rukami/delaem-sam/1521bumagoplastika.html>
3. Паперова анімація. URL: <http://www.thisiscolossal.com/2012/05/delightful-paper-pop-ups-by-jenny-chen/>
4. Паперовий арт та паперові скульптури. URL: <http://www.hongkiat.com/blog/masters-of-paper-art-and-papersculptures/>
5. Паперовий арт та скульптури. URL: <http://www.noupe.com/showcases/showcase-of-amazing-papermade-artworks-and-sculptures.html>
6. Креативний паперовий арт та скульптури. URL://weburbanist.com/2008/12/02/papercraft-creativepaper-art-design-sculpture/
7. Художник Берт Сімонс. URL://www.bertsimons.nl/portfolio/
8. Художник Харукі Накамура. URL://www.geocities.jp/kamikara1967/paperart.htm
9. Художник Ерік Йосель. URL://ericjoisel.com/gallery.html
10. Художник Браян Чан. URL://web.mit.edu/chosetec/www/
11. Художник Ингрид Силиакус. URL: <http://ingrid-siliakus.exto.org/>
12. Художник Шер Кристофер. URL://www.sherchristopher.com/
13. Художник Петер Каллесен. URL://www.petercallesen.com/
14. Художник Су Блеквел. URL://www.sublackwell.co.uk/
15. Художник Анні Вогхт. URL://annievought.com/
16. Художник Шин Танака. URL://shin.co.nr/
17. Художник Марк Скай. URL://www.dollarartist.com/
18. Художник Ричард Свинней. URL://www.richardsweeney.co.uk/
19. Художник Крис Натроп. URL://www.chrisnatrop.com/
20. Художник Джен Старк. URL://jenstark.com/

21. Паперові витинанки, скульптури, ілюстрації, оригамі.
URL://www.crookedbrains.net/2009/04/paper.html
22. Художник Екмен арт. URL://eckmanfineart.com/
23. Художник Карлос Н.Моліна. URL://carlosnmolina.com/cnm/
24. Художник Мет Шлиан. URL://www.mattshlian.com/
25. Техніки паперової скульптури. URL://studentz.squidoo.com/paper-sculpture-techniques-templatesdiy-tutorials-for-beginners
26. Художник Юлія Бродська. URL://www.artyulia.com/index.php/Art
27. Типографіка в паперовій пластиці.
URL://www.designyourway.net/blog/inspiration/colorfultypography-illustrated-through-paper-art-26-designs/
28. Чудові паперові скульптури.
URL://www.designyourway.net/blog/inspiration/pulp-worldwonderful-paper-sculptures/
29. Колекція паперового арту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:<http://www.duartepaperart.com/>
30. Надзвичайні паперові скульптури. URL://www.home-designing.com/2011/06/amazing-papersculptures
31. Художник Йо Лин Алькорн URL://www.jolynnalcorn.com/
32. 40 надзвичайних паперових робіт. URL://www.noupe.com/how-tos/40-awesome-works-of-art-madefrom-paper-2.html
33. Паперові листівки. URL://www.palspaperarts.com/
34. Паперовий арт. URL://www.paperart.tumblr.com/
35. Паперові арт форми. URL://paperform.wordpress.com/
36. Паперовий 2д та 3д арт. URL://www.pinterest.com/pblackstone/2d-and-3d-paper-art/
37. Художник Джайме МакГовен. URL://roadsideprojects.com/
38. Художник Саймон Шуберт. URL://www.simonschubert.de/papierarbeiten.html
39. Чудовий паперовий арт. URL://www.smashingmagazine.com/2010/05/29/the-beauty-ofpaper-art/
40. Паперовий арт-оригамі. URL://speckyboy.com/2012/05/08/incredible-examples-of-origami-paper-art/
41. Геометричний паперовий арт. URL://www.thisiscolossal.com/2012/08/new-geometric-paper-artfrom-matthew-shlian/
42. Паперовий арт. URL://www.toxel.com/inspiration/2012/06/01/paper-art/
43. Художник Ліза Роден. URL://www.toxel.com/inspiration/2012/08/19/paper-art-by-lisarodden/
44. 100 прикладів паперового арту.
URL://www.webdesignerdepot.com/2009/05/100-extraordinaryexamples-of-paper-art/
45. Надзвичайні приклади паперового арту.
URL://webdesignledger.com/inspiration/amazing-examples-ofpaper-art
46. Чудові паперові арт роботи.
URL://www.youthedesigner.com/2011/09/30/beautiful-paperartworks-come-to-life/
47. Художник Лі Хонгво. URL://www.designboom.com/art/flexible-honeycomb-papersculptures-by-li-hongbo/
48. Скульптури з одного листка.
URL://www.visualnews.com/2011/11/02/sculptures-from-onesheet-of-paper/

49. Паперові скульптури та витинанки.

URL://www.elsita.typepad.com/photos/paper_sculptures/#tp

50. Художник Пітер Джентенар. URL://sfcg.org/blog/2012/04/10/peter-gentenaar-paper-sculpture/

51. Паперовий арт. URL://www.kulturologia.ru/blogs/tags/paper%20art/