

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DC005 Графічні техніки в дизайні / Graphic Techniques in Design
Рівень вищої освіти / фахової передвищої освіти	фахова передвища
Семестр	I-II семестр
Кафедра/циклова комісія	Циклова комісія дизайну
Анотація курсу	<p>Предмет «Графічні техніки в дизайні» формує систему знань, необхідних для підготовки дизайнерів і оволодіння професійними навиками роботи графічними матеріалами, які використовуються у проектній діяльності, яка дозволяє на основі вивчення та пізнання засобами малюнку матеріальної форми, відтворити її засобами графічної виразності та зобразити в двомірному просторі.</p> <p>Завданням предмета є: здобування вмінь та навичок в роботі з графічними засобами, використання закономірностей графіки в конкретному середовищі, застосування технік і технологій графічних матеріалів в дизайні, вирішення складних просторових графічних завдань та створення художнього образу графічними засобами. Завдання поступово переходять від абстрактних до предметних постановок та вивчення живої натури.</p> <p>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен</p> <p>знати: теорію, різновиди графіки, технологію виконання деяких з видів графічних технік та прийоми володіння графічними засобами;</p> <p>вміти: володіти основними етапами виконання різних видів графіки; застосовувати технології використання графічних технік для вирішення</p>

	складних просторових графічних завдань, створювати художні образи графічними засобами.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=136
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Викладач Куколь Світлана Євгенівна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: svetlanakukol79@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні культурно-мистецькі процеси і практики у власній професійній діяльності. Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну. Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями). Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну. Здатність здійснювати професійну діяльність відповідно до актів законодавства та міжнародних стандартів (за наявності).

	<p>Здатність здійснювати міжособистісну, соціальну та професійну комунікацію в процесі виконання професійних завдань.</p> <p>Здатність планувати та управляти процесом виконання дизайнерського завдання.</p> <p>Здатність до професійного просування власних творчих компетентностей на ринку праці.</p> <p>Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями.</p>
<p>Перелік програмних результатів навчання</p>	<p>Знати загальні вимоги дотримання авторських та суміжних прав, захисту персональних даних, правил розповсюдження інформації.</p> <p>Знати базові поняття, концепції в дизайні, принципи дизайну, процеси створення об'єктів дизайну, традиційні та інноваційні техніки і технології, пов'язаність етапів створення і методів поширення продукту (твору).</p> <p>Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або у співпраці в творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір.</p> <p>Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології для пошуку та аналізу необхідної інформації у вирішенні практичних проблем.</p> <p>Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку.</p> <p>Використовувати для творчого самовираження успішні українські та закордонні дизайнерські практики, засоби національної ідентифікації.</p> <p>Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних та художніх технік.</p> <p>Створювати макет (модель) об'єкту (продукту) дизайну для демонстрації творчого задуму.</p> <p>Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.</p>

	<p>Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроектованого об'єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність.</p> <p>Оцінювати власні результати на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну відповідно до нормативної документації.</p> <p>Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.</p> <p>Самостійно ставити цілі, організовувати робочий час та простір, дотримуватися строків виконання завдань.</p> <p>Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.</p> <p>Презентувати власні професійні компетентності, створенні об'єкти (продукти) або їх елементи в професійному середовищі, перед клієнтами, користувачами та споживачами, враховуючи тенденції ринку праці у сфері дизайну.</p>
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	<p>Загальна кількість годин – 90/90</p> <p>Кількість кредитів – 3/3</p> <p>Кількість лекційних годин – 0</p> <p>Кількість практичних занять – 45/48</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45/42</p> <p>Форма підсумкового контролю – залік</p>
Методи навчання	<p>Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з навчально-методичною літературою; метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації), практичні методи, дослідницький метод.</p>
Зміст дисципліни	
Модуль 1	

<p>Тема 1. Техніка монотипія. Чорно-білий пейзаж олійною фарбою</p>	<p>Мета і завдання дисципліни. Техніка монотипія, її можливості. Інструменти та матеріали. Пошук аналогів. Вибір прототипу. Підбір елементів композиції натюрморту. Виконання начерків та замальовок натюрморту. Виконання композиційних пошуків олівцем у зменшеному масштабі. Створення варіантів тонального вирішення попередньо обраної композиції. Розробка вдалого варіанту у повному масштабі. Виконання відтиску. Вибір найбільш вдалого відтиску. Його подальше доопрацювання. Оформлення роботи.</p>
<p>Тема 2. Чорно-біла абстрактна геометризована композиція олійною фарбою</p>	<p>Пошук аналогів. Вибір прототипу. Підбір елементів композиції. Виконання начерків та замальовок. Виконання композиційних пошуків олівцем у зменшеному масштабі. Створення варіантів тонального вирішення попередньо обраної композиції. Розробка вдалого варіанту у повному масштабі. Виконання відтиску. Вибір найбільш вдалого відтиску. Його подальше доопрацювання. Оформлення роботи.</p>
<p>Тема 3. Техніка графографія.</p>	<p>Особливості техніки графографія, матеріали та інструменти для роботи. Технологія та етапи створення робіт. Ескізування обраного об'єкта флори або фауни. Відтворення задуму у графічному матеріалі. Створення роботи з зображенням об'єкта флори або фауни.</p>
<p>Тема 4. Сюжетно-тематична композиція – об'єкт флори або фауни у просторовій композиції.</p>	<p>Закріплення навичок у створенні творчої графічної композиції за темою в техніці графографії. Можливості графічної техніки для використання в дизайні.</p>
<p>Модуль 2</p>	
<p>Тема 5. Техніка гравюра на картоні.</p>	<p>Ознайомлення з технікою гравюри на картоні. Інструменти та матеріали. Особливості та тонкощі в роботі. Робота з аналогами. Підбір матеріалу. Виконання творчої композиції: «Психологічний автопортрет». Ескізування автопортрету.</p>

	Робота над друкованою дошкою. Друк на офортному станку. Оформлення роботи.
Тема 6. Техніка ліногравюри. Виконання серії творчих тематичних листівок.	Можливості техніки ліногравюри та використання її в сучасному дизайні. Інструменти та матеріали. Особливості в роботі. Робота з аналогами. Вибір теми листівок. Ескізування серії тематичних листівок (3 штуки). Робота над друкованою дошкою. Друк на офортному станку. Оформлення роботи.

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

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

Модуль 1 (I семестр)	
Види навчальної роботи	Мах кількість балів

Практичне завдання 1 Техніка монотипія. Чорно-білий пейзаж олійною фарбою	15	
Практичне завдання 2 Чорно-біла абстрактна геометризована композиція олійною фарбою	20	
Практичне завдання 3 Створення роботи з зображенням об'єкта флори або фауни	15	
Практичне завдання 4 Створення творчої графічної композиції за темою в техніці гратографії.	20	
Індивідуальна робота (три завдання по 10 балів)	30	
Всього балів	100	
Модуль 2 (II семестр)		
Види навчальної роботи	Мах кількість балів	
Практичне завдання 5. Виконання творчої композиції: «Психологічний автопортрет»	20	
Практичне завдання 6. Виконання листівок в техніці ліногравюри	20	
Індивідуальна робота (два завдання по 15 балів)	30	
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. Ковальов Ф. В. Золотий перетин в живописі: навч. посібн. К.: Вища школа, 1989. 134 с.
2. Клепков О. І. Основи творчості особи К., 1996

3. Шевченко В.Я. Композиція плаката : Навч. Посібник. Х.: Колорит 2004. 123с.
4. Lidwell W. Universal Principles of Design. Beverly, Mass.: Rockport Publishers, 2010
5. Millman, Debbie. How to think like a great graphic designer. ALLWORTH PRESS. New York. USA, 2007
6. Stewart, Gail B. Graphic arts. San Diego, CA: ReferencePoint Press, Inc., 2014
7. Лильо-Откович Зоряна, Український пейзажний живопис XIX – початку XX сторіччя. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 120 с.; іл.. – Укр., англ.
8. Даниленко В.Я., Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320 с. – 664 іл.
9. В. А. Греченко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко, Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. освіти – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464 с.
10. Свид С.П., Проців В.І., Художні техніки. – К.: Радянська школа, 1977. – 96 с.: іл.
11. Афонін В.А., Гладкова І.П., Товарні знаки. Навчальний посібник, видавець Чабаненко Ю.А., Черкаси, 2014. – 156 с.
12. Лоханько Ф.П., Флорова Т.І., Художні матеріали. Техніка живопису. Короткий курс для студентів педагогічних факультетів художніх інститутів. – Київ, 1960. – 142 с.
13. Катерина Білокур очима сучасників / Спогади, есеї, розвідки, матеріали з архіву художниці підготував, упорядкував М.Кагарлицький. – К.: «Томіріс», 2000. – 432 с., іл.
14. Andrzej Jakimowicz, Jacek Malczewski. – Warszawa, AURIGA, 1974. – 218 p., іл.
15. Феодосійська картинна галерея імені І.К.Айвазовського: Альбом / Авт.-упоряд. С.С.Полун. – К.: Мистецтво, 1988. – 151 с.: іл.
16. Косьяненко Катерина, Мамаї та Мамаївни. Живопис. – К.: Видавництво «Промінь», 2013. – 36 с.: кол.іл.
17. Тадем Е., 50 креативних ідей малювання олівцем / Пер.з англ. В.Кучменко. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. – 224 с.: іл.
18. Кетрін Інгрем, Це Воргол. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р.Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2016. – 80 с.: кол.іл.
19. Кетрін Інгрем, Це Далі. Ілюстрував Ендрю Рей. / Пер.з англ. Р.Паранько. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2017. – 80 с.: кол.іл.
20. Джордж Роддам, Це Ван Гог. Ілюстрації С.Гарасамович. / Пер.з англ. Т.Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2018. – 80 с.: кол.іл.
21. Сара Паппворт, Це Моне. Ілюстрації Од Ван Рин. / Пер.з англ. Т.Савчинська. – Львів, Видавництво Старого Лева, 2019. – 80 с.: кол.іл.

22. Паламарчук Г. П., Тарас Шевченко. Альбом. – К.: Мистецтво, 1976. – 352 с.: кол.іл.
23. Мацапура М. І., Т. Г. Шевченко. Живопис. – К.: Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.
24. Мацапура М. І., Т. Г. Шевченко. Графіка. – К.: Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.
25. Боро Георгій, Каталог
26. Іттен Й., Мистецтво кольору. Перекладач Монахова Л. – Видавництво Аронов, 2020. – 96 с.: кол.іл.
27. Кассія Сент-Клер, Потаємне життя барв. Переклад Сокульська К. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2021. – 296 с.: іл.
28. Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. Техніка виконання: ліногравюра. URL: <http://www.oshepko.livejournal.com/8998.html>
2. Рукотвори. Народне мистецтво. URL: <http://rukotvory.com.ua/rozmovy/andrij-pushkarov-vytynanku-sche-treba-rozkruchuvat/>
3. Monotype Printing Ideas for Home. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_mKFd3UXk6g
4. Trace Monotype Printing: Erika Greenberg-Schneider. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=DYrOZN61FQg>
5. Monoprint & Collage Design. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=SxEih09gCBA>
6. Schöne Karten drucken, Monotypie mit extra Tipp, printing beautiful cards, monotype with extra tip. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XdgVc_ZlpkE
7. Pochoir Printmaking. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=nWzLOGA4GMc>
8. Introduction to Ise-katagami - Japanese Paper Stencil Workshop. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jTaLm_Sjbv0
9. Ліногравюра та сліпе тиснення. Про графічні техніки разом з Ольгою Пилипей. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=A14VesinT5c>
10. Linocut printmaking process: transfer, carving and printing «Piccadilly circus» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=A7OZtD65Z2k>
11. How was it made? Linocut Print techniques. Wuon-Gean Ho V&A URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ltiskoXIK2I>
12. «Brīvības Piemineklis» (The Freedom Monument) linocut by Emils Salmins URL: <https://www.youtube.com/watch?v=lsPVwvmKPMo>
13. Remember the dead of night. full linocut printmaking process URL: <https://www.youtube.com/watch?v=rciBcJrm9Rk>

14. Lino Cut printmaking «Black Cats» URL: <https://www.youtube.com/watch?v=NP8iILwr0Co>
15. Linocut tutorial: how to transfer any drawing to lino URL: <https://www.youtube.com/watch?v=EmKVw72mm5Q>
16. Школа мистецтв. Гратографія. 10.04.2017 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=atGfbyd-hP0>
17. Water marbling on silk: a demonstration by Star McCain URL: https://www.youtube.com/watch?v=xmrXyFv_dHI