



Київський національний університет культури і мистецтв



022
ДИЗАЙН
аспірантура

КАФЕДРА ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ

Силабус навчальної дисципліни

Назва дисципліни: **Теорія та практика дизайну друкованих видань**

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий), PhD

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 022 Дизайн

Назва освітньо-наукової програми: Дизайн

Сторінка курсу в Moodle: <https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=2671>

Рік навчання: 1-2 Семестр: 2-3

Викладач: **Будник Андрій Вікторович**, кандидат мистецтвознавства, заслужений художник України (лекції, підсумковий контроль, практичні, індивідуальні)

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Теорія та практика дизайну друкованих видань» є *вибірковою* освітньою компонентою навчального плану і, як вибіркова складова, дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію, яка у системі підготовки аспірантів допомагає молодим науковцям не лише зорієнтуватися у численних сучасних тенденціях розробки різножанрових друкованих видань, оцінити інноваційні підходи цієї галузі, ознайомитися з здобутками української книжкової графіки, а й навчитися самостійно аналізувати таку продукцію, визначати особливості стилю та авторські художні ознаки, порівнювати образну систему різних зразків тощо. Всі зазначені позиції ґрунтуються на попередньо засвоєних знаннях з фахових дисциплін графічного дизайну. У даному курсі ці практичні основи систематизуються і трансформуються у поглиблені теоретичні засади творчого процесу розробки різних видів друкованих видань у контексті сучасної наукової думки. Після вибору ця дисципліна стає для аспіранта обов'язковою.

Метою курсу є набуття аспірантами теоретичних знань щодо сучасних тенденцій в галузі дизайну друкованих видань в Україні та світі, їхніх передумов та чинників впливу, а також опанування аналітичних підходів для оцінювання відповідної продукції з різних ракурсів.

Обсяг навчальної дисципліни

Кількість кредитів	Загальна кількість годин	Аудиторних годин	Самостійної роботи студента	Вид підсумкового контролю
3	90	36	54	Залік (2,3 семестр)

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи	К-сть годин	Вид навчальної діяльності	Форми і методи навчання	Оцінка (бали)
Тема 1.1. Книжкова графіка як спосіб творчої реалізації митця. Книжкова графіка як жанр образотворчого мистецтва. Різновиди книжкової графіки. Ілюстраційні серії. Завдання для самостійної роботи. Підібрати інформацію за темою «Сучасні різновиди друкованих видань».	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	6	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	1
Тема 1.2. Особливості розвитку мистецтва ілюстрації в Україні. Періодизація розвитку мистецтва книжкової графіки в Україні. Проблеми та досягнення. Завдання для самостійної роботи. Підібрати інформацію для статей за темами (на вибір).	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	6	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	1
Тема 1.3. Здобутки української книжкової графіки кінця ХХ століття як передумова розвитку сучасного дизайну книги. Видатні вітчизняні художники книги. Проблема змістовного наповнення і співіснування понять «художник книги» і «дизайнер книги». Завдання для самостійної роботи. Підібрати інформацію за заданою темою	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	2	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи, ситуаційні завдання	3,5
	8	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	1
Тема 2.1. Типологія друкованих видань та формування художньо-	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	4	самостійна	Самостійна робота з	1

образної системи книги. Витоки сучасного книжкового дизайну. Тенденція протиставлення дизайнерів (тобто «модерністів») недизайнерам («традиціоналістам»).			навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	
Завдання для самостійної роботи. Підібрати інформацію для статей за темами (на вибір).				
Тема 2.2. Візуально-інформаційні блоки та рівні їх взаємодії у межах друкованого видання. Поняття архітектури книги. Зовнішні та внутрішні елементи структури книги. Завдання для самостійної роботи. Підібрати інформацію для статей за темами (на вибір).	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	1
Тема 2.3. Жанрові особливості розробки різних видів багатоаркушевої поліграфічної продукції. Багатоаркушева поліграфічна продукція як окремий різновид. Завдання для самостійної роботи. Доповнити підготовлену викладачем презентацію.	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	1
Тема 2.4. Мистецький аналіз друкованих видань. Критерії оцінювання друкованої багатосторінкової продукції. Завдання для самостійної роботи. Зробити мистецький аналіз друкованого видання.	2	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	1,5
	2	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи, ситуаційні завдання	4
	8	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	1
Всього:				25
Вид підсумкового контролю: 2 семестр	Залік	Форма контролю	Тести	75
Загальний підсумок				100
Тема 3.1. Проектувальні процеси та мистецькі технології на сучасному	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	4
	4	самостійна	Самостійна робота з	2

етапі розвитку вітчизняної видавничої справи. Проблема розвитку дизайну книги в Україні. Завдання для самостійної роботи. Укласти стислий перелік інноваційних технологій у галузі книго виробництва.			навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	
Тема 3.2. Закордонний досвід дизайну друківаних видань. Творчі підходи закордонних дизайнерів в оформленні друківаних видань. Завдання для самостійної роботи. Написати тези доповіді на конференцію.	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	4
	2	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи , ситуаційні завдання	3,5
	4	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою: конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату; вирішення завдань	2
Тема 3.3. Місце друкованої книги в умовах сучасного технічного прогресу. Проблема популяризації друківаних багатоаркушевих видань у сучасних умовах технічного прогресу. Завдання для самостійної роботи. Викласти у вигляді тез перспективи розвитку книговидавничої галузі в Україні.	4	лекція	Лекція, презентація, опитування студентів	4
	2	практичне	Опитування, тестування, перевірка роботи , ситуаційні завдання	3,5
	6	самостійна	Самостійна робота з навчально-методичною літературою:	2
Всього:				25
Вид підсумкового контролю: 3 семестр	Залік	Форма контролю	Тести	75
Загальний підсумок				100

Технічне і програмне забезпечення

Ноутбук, персональний комп'ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; виконання практичних завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий контроль).

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: платформа Moodle, Zoom, GoogleMeet, програма Microsoft Word.

Рекомендовані джерела інформації

Публікації науково-педагогічного працівника за темою навчальної дисципліни

Будник А. В. Типографіка, шрифтова обкладинка та елементи навігації (рубрики) українських журналів 1920–30-х рр. *Вісник ХДАДМ*. 2019. № 1. С. 19–28.

Основна література

1. Авраменко О.О. Українська дитяча книга 1970–1990 рр.: основні тенденції розвитку ілюстрації: Автореферат дис-ії канд. мист-ва: 17.00.04/АН України. Київ, 1993. 18 с.
2. Валуєнко Б. В. Архітектура книги. Київ :Мистецтво, 1976. 195 с.
3. Лагутенко О.А. Graphiein графіки: нариси зісторії української графіки ХХ ст. Київ : Грані-Т, 2007. 167 с.
4. Ламонова О. Київська книжкова графіка кінця 50-х – початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри. автореф. дис-ії, Київ, 2006.
5. Олійник В. Основні тенденції розвитку книжкової графіки в Україні (80-90-ті рр. ХХ століття). *Мистецтвознавчі записки*: зб. наук. пр. Київ: НАККіМ, 2012. Вип. 22. С. 225–231.
6. Петрова О. Фольклорные традиции в современной украинской иллюстрации. *Искусство*. 1989. № 5. С. 1–7.
7. Чихольд Я. Облик книги. Москва, 1980.

Допоміжна література

1. На веселковому острові Костянтина Лавра / упоряд. Н.О. Гажаман. Київ, 2002. 20 с.
2. Олійник В. До проблеми вивчення української книжкової графіки кінця ХХ ст. (на матеріалах фондів музею книги і друкарства України). *Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку*: зб. наук. пр. Рівне : Рівненський держ. гуманіт. ун-т, 2013. Вип. 19 (том 1). С. 126–132.
3. Шерман А. Спасительная ниша для художников. *Антиквар*. 2011. № 9(56). С. 26–28.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Вернигора О. М. Книжкові видання для найменших читачів: проблеми і перспективи. URL: <http://journalib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2288> (дата звернення: 23.12.2020).
2. Гавенко С. Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку / М. Мартинюк // Вісник Книжкової палати. 2010. № 2. С. 1–3. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkr_2011_2_4 (дата звернення: 23.12.2020).
3. Тимошик М. С. Художнє редагування: теоретичні та практичні аспекти. Київ : Наша культура і наука, 2012. 38 с. URL: <https://studfile.net/preview/6329478/> (дата звернення: 23.12.2020).

Політика вивчення навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна передбачає роботу в колективі.

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.

Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача.

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки.

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації аспірант повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання.

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%.

У разі виявлення факту плагіату аспірант отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання.

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонено (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

Система оцінювання та вимоги

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	ВИД КОНТРОЛЮ	БАЛИ	
		2 семестр	3 семестр
	присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)	максимальна оцінка складає 10,5 балів	максимальна оцінка складає 12 балів
	активність студента під час аудиторних занять (опитування, тестування, перевірка робіт, ситуаційні завдання)	максимальна оцінка складає 7,5 балів	максимальна оцінка складає 7 балів
	виконання завдань самостійної роботи (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату, вирішення завдань)	максимальна оцінка складає 7 балів	максимальна оцінка складає 6 балів
	Всього:	25 балів	25 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік (2, 3 семестр)	75 балів	
	Загальна оцінка:	100 балів	

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для іспиту, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90–100	A	відмінно	зараховано
84–89	B	добре	
74–83	C		
66–73	D		
61–65	E	задовільно	
21–60	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	незадовільно з можливістю повторного складання
0–20	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни