

Кафедра дизайну та соціально-культурних дисциплін

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	DS029 Станкова графіка / Easel Graphics
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	Дизайну та соціально-культурних дисциплін
Курс	3 курс (11 кл.), 1 курс (за ОКР МС, ОПС ФМБ, ОС МБ)
Анотація курсу	<p>Дисципліна «Станкова графіка» 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 рисунку матеріальної форми, відтворити її засобами графічної виразності та зобразити в двомірному просторі.</p> <p>Володіння навичками графіки розширює творчі можливості, значно підвищуючи конкурентоспроможність дизайнера.</p> <p>Основною формою проведення практичних занять є вправи, які виконуються відповідно затвердженим темам.</p> <p>Завданнями дисципліни є: здобування вмій 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 графічних композицій.</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 складних просторових графічних завдань, створювати художні образи графічними засобами.</p>
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=428 –
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Теліженко Микола Матвійович, народний художник України, доцент СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: svetlanakukol79@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_gd.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	<p>ЗК 01 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.</p> <p>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.</p> <p>ЗК 04 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>ЗК 06 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.</p> <p>ЗК 07 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.</p> <p>ЗК 09 Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової</p>

	активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Перелік фахових спеціальних компетентностей (ФК)	<p>ФК-01 Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.</p> <p>ФК-03 Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.</p> <p>ФК-05 Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.</p> <p>ФК-06 Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).</p> <p>ФК-08 Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта.</p> <p>ФК-10 Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).</p>
Перелік програмних результатів навчання	<p>ПРН 01 Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.</p> <p>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.</p> <p>ПРН 04 Визначати мету, завдання та етапи проектування.</p> <p>ПРН 05 Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.</p>

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 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 етнотдизайну у мистецьких практиках.

ПРН 16 Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.

ПРН 18 Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.

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.

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 – 45</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 75</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) репродуктивний.</p>
Зміст дисципліни	
Модуль 1. Техніка «Витинанка»	
Тема 1. Виконання портрета відомої історичної особистості України	<p>Ознайомлення з технікою витинанки. Інструменти і матеріали. Пошук та аналіз аналогів. Створення ескізу портрета, стилізованого в техніку витинанки. Перенесення ескізу та вирізування роботи. Оформлення роботи.</p>
Тема 2. Багатошарова кольорова витинанка. Виконання сюжетно-тематичної композиції.	<p>Створення тематичної декоративної композиції до художнього літературного твору. Аналіз аналогів. Вибір сюжету для виконання. Розробка ескізу композиції. Перенесення ескізу на шари кольорового паперу. Вирізування витинанки. Оформлення роботи.</p>
Модуль 2. Техніка «Суша голка» (гравюра на металі)	

<p>Тема 3. Копія роботи А. Дюрера в техніці сухої голки (гравюри на металі)</p>	<p>Ознайомлення з технікою сухої голки (гравюри на металі). Матеріали та інструменти. Пошук ілюстрації для копіювання. Перенесення рисунка на металеву дошку дзеркально. Вирізування форми. Друк на офортному станку олійною фарбою. Оформлення роботи.</p>
<p>Тема 4. Створення ескібрису в техніці сухої голки (гравюри на металі)</p>	<p>Поняття ескібрису (з книг). Розроблення ескібрису для відомої особистості (або для себе). Пошук та аналіз аналогів. Створення ескізу ескібриса. Перенесення на металеву дошку дзеркально. Вирізування форми. Друк на офортному станку олійною фарбою. Оформлення роботи.</p>
<p>Політика дисципліни</p>	
<p>Політика відвідування</p>	<p>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.</p>
<p>Політика щодо дедлайнів та перескладання</p>	<p>Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.</p>
<p>Академічна доброчесність</p>	<p>У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання.</p>
<p>Система оцінювання</p>	
<p>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. Кожен семестр оцінюється по 100 балів.</p>	
<p>Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни за 1 семестр</p>	
<p>Види навчальної роботи</p>	<p>Аудиторна Індівідуаль</p>

	робота	на робота
Модуль 1. Техніка «Витинанка»		
Тема 1. Виконання портрета відомої історичної особистості України	10	8
Тема 2. Багатошарова кольорова витинанка. Виконання сюжетно-тематичної композиції.	10	8
Модуль 2. Техніка «Суха голка» (гравюра на металі)		
Тема 3. Копія роботи А. Дюрера в техніці сухої голки (гравюри на металі)	10	8
Тема 4. Створення екслібрису в техніці сухої голки (гравюри на металі)	10	6
Разом	40	30
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. 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. Бєро Георгій, Каталог
26. Ітген 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.

Фонди кафедри

Інформаційні ресурси:

1. Рукотвори. Народне мистецтво.
URL: <http://rukotvory.com.ua/rozmovy/andrij-pushkarov-vytynanku-sche-treba-rozkruchuvaty/>
2. Витинанка: від традицій до сучасних інтер'єрів Ukraïner
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=T9SeLTFjtVM>
3. Декоративно-прикладне мистецтво.Витинанка. Ритм у прикладній діяльності. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=QDK971XuGtE>
4. Львівська художниця Дарія Альошкіна та мистецтво витинанок.
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=HP-6tZ0WkMI>
5. Которка історія витинанки. Виставка витинанки у "Музеї-квартирі художника Григорія Синиці"
URL: https://www.youtube.com/watch?v=rKgZrl3o_LA
6. Магія друку! (офорт на пластику, суха голка) The magic of the seal engraving on plastic, dry needle
URL: <https://www.youtube.com/watch?v=89P5Q6WxVrY>
7. Albrecht Dürer: Masterpieces at the Albertina URL: <https://www.youtube.com/watch?v=sdgscDPxnvs>
8. Nuremberg - Albrecht Dürer's home | National Gallery URL: <https://www.youtube.com/watch?v=iYECdYOS85g>
9. Albrecht Dürer: The Last Supper, The Large Passion URL: <https://www.youtube.com/watch?v=5ZHR3zQ0dbg>
10. DRYPOINT: Step by Step Intaglio Printmaking for Beginners URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LQtSNUPjnKc>