

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	Дизайн-естетика
Рівень вищої освіти / фахової передвищої освіти	фахова передвища
Семестр	II семестр
Кафедра/циклова комісія	Циклова комісія дизайну
Анотація курсу	<p>Мета викладання навчальної дисципліни «Дизайн-естетика» – дати розуміння дизайну як проектно-творчої діяльності, розвинути у студентів художньо-образне мислення, почуття гармонії форми, сформувані навичку аналізу візуального матеріалу; підготувати студентів до проектування в галузі дизайну.</p> <p>Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні знання про дизайн як засіб створення предметно-просторового середовища та візуальних комунікацій, характерні риси дизайну як художньо-проектної культури.</p> <p>Основні завдання вивчення дисципліни – оволодіти програмним матеріалом курсу, опанувати основні терміни та поняття дизайну та естетики, навчити сприйняттю і аналізу об'єктів дизайну, розумінню закономірностей композиції, підготувати студентів до проектування в галузі дизайну.</p>
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=938
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Викладач Ребякова Наталія Володимирівна канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: arthistorynvr@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	

<p>Перелік загальних компетентностей (ЗК)</p>	<p>Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 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 активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.</p> <p>Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.</p> <p>Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.</p> <p>Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p>
<p>Перелік спеціальних компетентностей (СК)</p>	<p>Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, традиційні і сучасні культурно-мистецькі процеси і практики у власній професійній діяльності.</p> <p>Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну.</p> <p>Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.</p> <p>Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну.</p> <p>Здатність здійснювати міжособистісну, соціальну та професійну комунікацію в процесі виконання професійних завдань.</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>Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.</p> <p>Визначати мету, завдання та етапи проектування.</p> <p>Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.</p> <p>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.</p> <p>Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.</p> <p>Демонструвати навички командної роботи, міжособистісної, соціальної та переговорної взаємодії з іншими.</p> <p>Проявляти ініціативу та креативні підприємницькі навички у професійній діяльності, у пошуку нових напрямів роботи та просуванні дизайнерського продукту на ринок.</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>Опис дисципліни</p>	
<p>Структура навантаження на студента</p>	<p>Загальна кількість годин – 90</p> <p>Кількість кредитів – 3</p> <p>Кількість лекційних годин – 24</p> <p>Кількість практичних занять – 27</p> <p>Кількість годин для самостійної роботи студентів – 49</p> <p>Форма підсумкового контролю – залік</p>

Методи навчання	Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з навчально-методичною літературою; метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації), практичні методи, дослідницький метод.
Зміст дисципліни	
Тема 1. Дизайн. Основні поняття та терміни.	Поняття про дизайн як вид професійної проектно-творчої діяльності. Основні види дизайну. Зв'язок дизайну з окремими рівнями розвитку суспільства (соціокультурним, економічним, технологічним, тощо). Поняття композиції та формоутворення. Проблема співвідношення форми та функції.
Тема 2. Естетика як наука. Основні естетичні категорії.	Поняття про естетику як філософське вчення. Розуміння художньої творчості та художньо-образного мислення. Естетичні категорії; поняття «краса», «прекрасне», «гармонія», «ідеал», «смак», тощо. Естетичний фактор у дизайн-проектванні.
Тема 3. Візуальні комунікації та естетичне сприйняття: розвиток та трансформація в історичному контексті.	Графічний дизайн та візуалізація інформації різними засобами. Історико-культурний контекст інформаційних об'єктів. Знакові системи; шрифти; мистецтво книги; реклама; плакат. Медіа ХХ – ХХІ століття: кіно, телебачення, електронні, веб.
Тема 4. Дизайн-естетика інформаційного суспільства	Інформаційне середовище та інформаційне суспільство. Роль та функції візуальних комунікацій в формуванні глобального інформаційного простору. Інформація як інструмент функціонування та розвитку культури. Медіатизація сучасного культурного простору.
Тема 5. Вплив інформаційних технологій на розвиток візуальних комунікацій.	Процес трансформації суспільних цінностей. Взаємозв'язок та взаємозалежність науково-технічного рівня розвитку та соціокультурних змін. Особливості функціонування сучасного інформаційно-комунікативного простору.

Тема 6. Соціальний аспект сучасного дизайну.	Соціальний фактор у сучасній проектній культурі. Гуманізм, орієнтованість на людину та її потреби. Реалізація вільного доступу до інформації.
Тема 7. Національне та інтернаціональне в сучасних візуальних комунікаціях.	Проблема співвідношення глобальних та локальних тенденцій у дизайні. Міжнародний характер проектування та процеси інтеграції. Пошуки національного самовираження та збереження історичної пам'яті в сучасній проектній культурі.
Тема 8. Актуальні проблеми сучасних візуальних комунікацій.	Основні тенденції розвитку дизайну на сучасному етапі. Художнє проектування в системі культуротворення.
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	
<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 заліку, відповідно до графіку навчального процесу.</p> <p>Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного контролю. Підсумкова оцінка за умови</p>	

іспиту виставляється як загальна сума балів набраних за результатами поточного (70%) та підсумкового контролю.

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни

Види навчальної роботи	Мах кількість балів
Експрес-опитування (3,5 бали за кожну тему)	28
Поточне тестування (4 бали за кожну тему)	32
Підсумкове тестування	10
Індивідуальна робота	30
Разом	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. Адамчик М. В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии / авт.-сост. М. В. Адамчик. — Минск: Харвест, 2010. — 192 с.
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре: пер. с англ. / Л. Бхаскаран. — Москва: Арт-Родник, 2006. — 256 с.
3. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. / В. О. Глазычев. — Москва: Искусство, 1970.
4. Даниленко В. Дизайн. / В. Даниленко. — Харків, 2003.
5. Даниленко В. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна. / В. Даниленко. — Харків.: Колорит, 2007.
6. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник / В. Даниленко. — Харків : Вид-во ХДАДМ, 2003. — 320 с.

7. Дизайн: словник-довідник. – Київ: Фенікс, 2010. – 383 с.
8. Дизайн XXI века: пер. с англ. /Под ред. Ш. и П.Фиелл. – Москва: Астрель, 2008. – 192 с.
9. Дэбнер Д. Школа графического дизайна: принципы и практика графического дизайна: пер. с англ. / Д. Дэбнер. – Москва: РИПОЛ классик, 2007. – 192 с.
10. Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін. – К., 2004.
11. Естетика: підручник / [за заг. ред. Л.Т. Левчук]. – К., 2006.
12. Клиффорд Джон. Иконы графического дизайна. / Джон Клиффорд. ; [пер. с англ. А.В. Захарова]. — Москва, Эксмо, 2015. — 240 с.
13. Кричевский В. Типографика в терминах и образах / В. Кричевский. — Москва: Слово, 2000. — 328 с.
14. Луптон Э. Графический дизайн от идеи до воплощения / Э. Луптон ; пер. с англ. В. Иванов. — СПб. : Питер, 2013. — 184 с.
15. Мартин Б. Универсальные методы дизайна / Б. Мартин, Б. Ханнингтон. — СПб. : Питер, 2014. — 208 с.
16. Михайленко В. Є. Основи композиції / В. Є. Михайленко, М. І. Яковлев. — Київ : Каравела, 2008. — 304 с.
17. Нестеренко О. И. Краткая энциклопедия дизайна / О. И. Нестеренко. — Москва : Мол. гвардия, 1994. — 334 с.
18. Паркер Р. Как сделать красиво на бумаге: пер. с англ. / Р. Паркер. – СПб.- Москва: Символ, 2008. – 377 с.
19. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне. / В. А. Победин — Харьков: Веста. Изд-во «Ранок», 2001. — 96 с.: ил.
20. Прищенко С. В. Теорія та методологія дизайну: навчально-методичний посібник. / С. В. Прищенко. – Київ: Альтерпрес, 2010. – 208 с.
21. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов. / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.
22. Сбітнева Н. Історія графічного дизайну: [навч. посіб.] / Н. Сбітнева. — Харків : ХДАДМ, 2014. — 221 с.
23. Уэйншенк С. 100 главных принципов дизайна / С. Уэйншенк. — СПб.: Питер, 2012. — 272 с.
24. Фиелл Ш. Энциклопедия дизайна. Концепции. Материалы. Стили. / Ш. Фиелл, П. Фиелл. – Москва: АСТ - Астрель, 2008. – 192 с.
25. Филь Ш. Графический дизайн XXI века / Ш. Филь, П. Филь. – Москва: АСТ: Астрель, 2008. – 192 с.
26. Шевченко В. Композиція плаката. / В. Шевченко. – Харків: Колорит, 2004. – 123 с.

27. Stewart, Gail B. Graphic arts. San Diego, CA: ReferencePoint Press, Inc., 2014
28. Tungate M. Adland a Global History of Advertising. London: Kogan-page, 2007

Інтернет ресурси:

1. Журнал [кАк): портал о дизайне [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://kak.ru/magazine/>
2. AdMe – сайт о творчестве. Реклама, дизайн, фотография, искусство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.adme.ru/>
3. DesignTalk [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://designtalk.club/>
4. Sayhi – інтернет-видання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://say-hi.me/category/design>