

**РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС)
АЙДЕНТИКА**

Відомості про викладача

ПІБ	© доц. Сова Ольга Сергіївна
Профіль викладача	http://bit.ly/3YWYyDS
e-mail	o.s.sova@npu.edu.ua
Курс в Moodle:	

I. Основна мета навчальної дисципліни

Мета курсу:

- ✓ розкрити ваш творчий потенціал у створенні системи візуальної ідентифікації певного бренду на основі нових набутих знань з історії розвитку айденітики;
- ✓ використовуючи досвід майстрів ХХ - ХХІ ст. у власній творчій діяльності

Ми з вами дослідимо:

- ✓ поняття айденітики (корпоративної ідентичності), фірмового / корпоративного стилю, брендингу, візуальної системи ідентифікації, фірмових констант;
- ✓ типи знаків, символ та образ у знаку / логотипі / комбінованому логотипі;
- ✓ шрифтовий логотип засобами типографіки, лєттерінгу, каліграфії;
- ✓ принципи розробки фірмового стилю, поняття «парасолєвий» бренд, динамічна та генеративна айденітика, варіативність елементів в айденітиці;
- ✓ носії фірмового стилю, їхні види, функції та властивості;
- ✓ види керівництв з використання фірмового стилю.

Ми розширимо ваш практичний досвід художника у процесі вирішення наступних завдань:

- ✓ створіть шрифтовий логотип засобами типографіки, лєттерінгу / каліграфії;
- ✓ створіть логотип та айденітику для обраного бренду, торгової марки, заходу тощо, запропонуйте використання фірмового стилю на рекламних носіях відповідно до тематики;
- ✓ розробіть динамічну систему айденітики (концепція, варіативні: знак, елементи логотипу, текстири, типографіки).

Ми прагнемо створити креативну зону, що буде потребувати вашої здатності надихатися творчістю інших, створювати виклик звичним уявленням про сферу діяльності художника, сприяти виходу із зони комфорту, відкривати двері для інновацій.

Якщо наприкінці курсу ви відчуєте, що сфера ваших зацікавлень розширилася, ви станете більш мобільними та затребуваними на ринку візуального творення.

II. Місце навчальної дисципліни в програмі підготовки фахівців

Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Освітній рівень	бакалавр
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Освітня програма	«Образотворче мистецтво»

<i>Рік впровадження</i>	2023
<i>Шифр навчальної дисципліни</i>	ВВ02.05
<i>Семестр навчання</i>	8 семестр

III. Програмні результати навчання

ПР01. Застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу.

ПР02. Виявляти сучасні знання і розуміння предметної галузі та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

ПР06. Застосовувати знання з композиції, розробляти формальні площинні, об'ємні та просторові композиційні рішення і виконувати їх у відповідних техніках та матеріалах.

ПР08. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно-мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу.

ПР14. Дотримуватися морально-етичних норм, принципів і правил поведінки в сучасному суспільстві.

ПР15. Тракувати формотворчі засоби образотворчого та декоративного мистецтва як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства, комплексно визначати їхню функціональну та естетичну специфіку в комунікативному просторі.

ПР19. Формувати екологічну свідомість і культуру особистості. застосовувати екологічні принципи в житті та професійній діяльності.

IV. Короткий зміст навчальної дисципліни

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Концепція та структура фірмового стилю. Поняття айдентики (корпоративної ідентичності), фірмового / корпоративного стилю, брендингу, візуальної системи ідентифікації, фірмових констант. Підходи до формування системи корпоративної ідентичності. Ідеологія, цінності, образ бренду, цільова аудиторія. Структура, стосунки та взаємодія між складовими. Поняття «парасолевого» бренду. Визначення вербальної та візуальної мови. Наймінг та його взаємодія з візуальними образами. Вибір засобів ідентифікації та сценаріїв формування основ айдентики. Константи (базові елементи) фірмового стилю – знак, логотип, фірмовий блок, кольорова гамма, шрифти. Поняття стилеутворюючих елементів. Додаткові засоби комунікації бренду з аудиторією: слоган, корпоративний герой. Носії фірмового стилю: ділова документація (бланки документів, конверти, візитки тощо), друкована рекламна та презентаційна продукція (плакати, інформаційні листки, флаєри, буклети та інші багатосторінкові та складані видання), сувенірна рекламна продукція, засоби та системи навігації, елементи інтер'єру та екстер'єру, корпоративний одяг, зовнішня реклама; їхня специфіка та принципи проектування як складових системи айдентики. Поняття динамічної та генеративної айдентики, їх засади та принципи формування.

2. Символ та образ у знаку / логотипі. Семантика, функція, форма. Типи знаків. Буква-образ. Слово-образ. Іконічний, індексальний та асоціативний знаки.

Шрифт в логотипі, його характеристики, особливості та вимоги. Шрифтовий логотип засобами типографіки, леттерінгу / каліграфії. Аббревіатура / монограма.

Концепція символіки та айдентики. Поєднання змісту, функції та форми. Типи знаків. Особистий (власний) логотип та айдентика.

Технічні аспекти побудови фірмової символіки. Модульно-геометрична система. Побудова знаку / логотипу за модульно-геометричною системою

3. Розробка концепції фірмового стилю. Визначення підходів до формування системи

айдентики з урахуванням ввідної інформації. Підбір та аналіз аналогів та прототипів. Розробка загальної концепції. Розробка знаку та / або логотипу, фірмового блоку материнської компанії / холдингу та дочірніх компаній / структурних підрозділів. Формування концепції взаємозв'язку між ними, об'єднуючі та диференціюючі фактори. Вибір фірмових кольорів, комплекту шрифтів, розробка стилеутворюючих елементів та фірмових композиційних принципів (виконання проекту).

Парасолевий бренд, його структура та підходи до формування. Серія знаків / логотипів дочірніх компаній / структурних підрозділів.

Динамічна та генеративна айдентика, їхні функції, особливості та принципи формування. Динамічна система візуальної ідентифікації. Концепція варіативного логотипу.

4. Носії фірмового стилю, їх види, функції та властивості. Вибір носіїв для власного проекту відповідно до його специфіки.

Типографіка у фірмовому стилі. Функції, властивості та характеристики шрифтів. Верстка та композиція носіїв фірмового стилю.

Колір, матеріал, конструкція носіїв фірмового стилю.

Розробка носіїв фірмового стилю. Ділова документація, презентаційна продукція, навігація, ідентифікаційні елементи в екстер'єрі. Елементи корпоративного одягу, сувенірна продукція. Вибір носіїв в залежності від актуальності та засобів комунікації з аудиторією (виконання проекту).

5. Керівництво з використання фірмового стилю. Паспорт стандартів, гайдбук та інші корпоративні видання. Відмінність гайдбуку і бренд-буку, їх функції, призначення та зміст. Особливості наповнення, оформлення та способів подачі інформації. Керівництва з використання фірмового стилю – гайдбуку (виконання проекту)

ПРАКТИЧНА РОБОТА

1. Розробіть Шрифтовий логотип для обраного бренду.	8
2. Створіть Айдентику для обраного бренду, торгової марки, заходу тощо, запропонуйте використання фірмового стилю на рекламних носіях відповідно до тематики;	24
3. Підготовка презентації проекту	2

Для виконання творчих робіт рекомендовано обирати теми в контексті глобальних цілей сталого розвитку, зокрема якісна освіта, інновації та інфраструктура, чиста вода та належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, боротьба зі зміною клімату, збереження морських ресурсів, збереження екосистем суші, відповідальне споживання, мир та справедливість, партнерство.

V. Назва кафедри та викладацький склад, який буде забезпечувати викладання

Кафедра образотворчого мистецтва

Педагогічний факультет

Сова Ольга Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент

VI. Обсяг навчального навантаження і терміни навчання

<i>Рік і семестр навчання</i>	<i>4 рік, 8 семестр</i>
<i>Кількість кредитів</i>	<i>3</i>
<i>Загальна кількість годин</i>	<i>90</i>
<i>Лекційні заняття</i>	<i>-</i>
<i>Практичні заняття</i>	<i>34</i>
<i>Самостійна робота</i>	<i>56</i>

VII. Політика навчальної дисципліни

1. Практичні заняття проходять у творчій атмосфері майстер-класів, де заохочується навчання у співпраці, спільне обговорення результатів навчальної творчої роботи. Ми підтримуємо індивідуальний вибір студентом тем для творчих робіт.

2. Ми очікуємо від вас відповідального ставлення до творчого розвитку, відпрацювання пропущених з поважних причин занять (підтверджених документами причин), а також бережного користування обладнанням, застосованим у навчанні.

3. В інтересах усіх учасників курсу наполегливо рекомендується, щоби результати практичної роботи були надані у визначений термін або раніше. Зверніть увагу, що роботи, представлені із запізненням, не будуть зараховуватися без попередньої згоди викладача. Якщо у вас виникають труднощі з виконанням завдань, приходьте на консультації, щоби ми могли працювати разом. Поточні завдання не розглядаються після останнього дня практичних занять (або останнього дня заняття за модулем, якщо їх декілька).

Просимо зважати на те, що вихідні дні (субота і неділя) є не тільки у студентів, але й у викладача, і, відповідно, вони не враховуються у дедлайнах виконання робіт, консультацій і запитів до викладача; завдання і запити, надіслані у ці дні студентами, можуть залишатися без відповіді на вище наведеній підставі.

4. Якщо у вас виникатимуть питання щодо оцінки або бажання оскаржити її, коректним буде запитати про це протягом дня після її отримання. Виявлення, запобігання і врегулювання конфліктів регулюється Положенням про врегулювання конфліктів в УДУ імені Михайла Драгоманова

<https://udu.edu.ua/resursy/normatyvni-dokumenty/nakaz/polozhennia-pro-vrehuliuvannia-konfliktiv-v-udu-imeni-mykhaila-drahomanova>

5. Ми підтримуємо найвищі стандарти академічної доброчесності, отже, неприпустимими є списування, копіювання робіт інших студентів/художників, плагіат, обман та інші види шахрайства. Ми можемо навчатися в інших, проте завжди несемо індивідуальну відповідальність за власну роботу і розуміння матеріалу. Будь-який студент, який не в змозі віддати належне за ідеї або матеріали, взяті з інших джерел, винний у плагіаті. Етичні принципи академічного навчання в університеті реалізуються згідно Положення про академічну доброчесність

<https://udu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-v-udu>.

6. Більшість наших завдань матимуть центральну мету побудови художніх навичок, створення авторського твору мистецтва та його презентації під час оцінювання. Публічний показ вашої творчої роботи буде невід'ємною частиною курсу, і ми створюємо її з метою, щоб, як мінімум, наші проекти були представлені на інстаграм сторінці кафедри https://www.instagram.com/art_dragomanov або в арт галереї Університету; і якщо ви не готові до відчуження майнових прав на свій твір (ст.12.2., ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 1994), прохання не представляти його на екзаменаційному перегляді.

7. Відповідально та етично взаємодійте зі штучним інтелектом, критично оцінюйте результати, отримані за його допомогою. Використання штучного інтелекту має бути обов'язково зазначеним.

8. Не бійтеся помилятися. Хоча ми, звичайно, будемо оцінювати ваші навчальні результати, але ми ніколи не будемо судити про вас, ваш інтелект і ваші здібності.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Практико-орієнтоване персоніфіковане викладання, робота з графічними редакторами, реалізація творчого задуму з використанням різних комп'ютерних технологій, креативна робота, художній пошук, навчально-творчі завдання, творчий проект.

ФОРМИ НАВЧАННЯ

VIII. Основні інформаційні джерела

1. Адамс Шон. Як дизайн спонукає нас думати. Київ: ArtHuss, 2022.
2. Даниленко В.Я. Дизайн: підручник. Харків: ХДАДМ, 2003.
3. Коновалова О. В. Історія та теорія дизайну. Навчальний посібник. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.
4. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Київ: Кондор, 2007.
5. Лаптон Еллен, Філіпс Дженніфер Коул. Графічний дизайн: Нові основи. Київ: ArtHuss 2020.
6. Мак Люен М. Галактика Гутенберга. Київ: Ніка-Центр, 2004.
7. Пічкур М.О. Теорія і практика композиції. Навчальний посібник. Київ: Ліра-К, 2022.
8. Роулз Деніел. Цифровий брендинг. Київ: Фабула, 2020.
9. Савін В.М. Типографіка: Навчальний посібник. Київ: Вересень. 2003.
10. Суджич Деян. Б - БАУГАУЗ. Абетка сучасного світу. Київ: ArtHuss, 2022.

IX. Система оцінювання

Оцінювання здійснюється згідно Порядку контролю якості знань студентів УДУ імені Михайла Драгоманова <https://udu.edu.ua/resursy/normatyvni-dokumenty/nakaz/polozhennia-pro-poriadok-kontroliu-iaosti-znan-studentiv-udu-imeni-mykhaila-drahomanova>

ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Вид навчальної діяльності	Бали
1. Шрифтовий логотип	20
2. Айдентика для обраного бренду	70
3. Презентація проєкту	10
Поточний рейтинговий бал - залік	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	5 балів	4 бали	3 бали	0 балів
Змістова повнота й оригінальність арт-проєкту 33,3%	Ідея навчально-творчої роботи повністю відповідає змісту завдання, є художньо виразною та цілісною, самостійною та інформативною	Ідея навчально-творчої роботи відповідає змісту завдання, є досить виразною та інформативно, містить елементи оригінальності	Ідея навчально-творчої роботи частково відповідає змісту завдання, є маловиразною й малоінформативною, що ґрунтується на існуючих зразках	Ідея навчально-творчої роботи не відповідає змісту завдання або є невиразною та шаблонною
Образотворча грамотність арт-проєкту 33,3%	Студент застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, вміло використовує комп'ютерні технології	Студент частково застосовує закони і прийоми композиції (єдність, контраст, баланс, рух, домінанта, ритм тощо), колірні гармонії, використовує комп'ютерні технології з достатнім вмінням	Студент застосовує закони і прийоми композиції, колірні гармонії та використовує комп'ютерні технології на початковому рівні	Студент ігнорує закони і прийоми композиції, колірні гармонії, не демонструє володіння комп'ютерними технологіями

Художня репрезентація 33,3%	Студент дотримується послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, результат роботи характеризується акуратністю та контролем за процесом	Студент загалом дотримується послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, поодинокі моменти неакуратної роботи не впливають на загальне художнє враження	Студент слабо опанував послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, неконтрольованість і неакуратність процесів заважає художньому сприйманню кінцевого результату	Студент ігнорує грамотну послідовності виконання всіх стадій навчально-творчого завдання, робота виконано неакуратно та поза творчим контролем
--------------------------------	--	--	--	--

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	ВІДМІННО	зараховано
80-89	B	добре	
70-79	C	задовільно	
65-69	D		
60-64	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

X. Навчальні ресурси

Основні та додаткові навчальні матеріали, необхідні для вивчення навчальної дисципліни, знаходяться в електронному навчальному курсі системи управління навчальними курсами Moodle

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри образотворчого мистецтва, протокол №__ від _____ 2024 р.