

*Анотація та викладачі
навчальної дисципліни*

Дизайн і медіа

K a r a z i n M e d i a T o p o s G r o u p 2 0 2 0

АНОТАЦІЯ ТА ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДИЗАЙН І МЕДІА»

Навчальна дисципліна «Дизайн і медіа» містить три взаємопов'язаних авторських курси: «Графічний дизайн», «Дизайн візуальних комунікацій» і «3D моделювання та анімація», спрямованих на засвоєння основ візуальної мови сучасного графічного дизайну, принципів дизайну візуальних комунікацій, особливостей взаємозв'язку дизайну і медіа, формування практичних вмінь щодо роботи у галузі графічного дизайну, 3D моделювання та анімації. Дисципліна викладається у першому семестрі, завершується екзаменом і підсумковим відкритим показом творчих робіт.

РОЗДІЛ 1

Графічний дизайн

Керівник курсу
Олег ВЕКЛЕНКО

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Курс «Графічний дизайн» присвячений знайомству з основами візуальної мови графічного дизайну та визначенню соціальної ролі дизайну в сучасному світі. Курс знайомить з основними напрямками соціальних проєктів у графічному дизайні, з особливостями творчих прийомів видатних майстрів світового графічного дизайну на реальних прикладах Міжнародної триєнале екологічного плаката «4-й Блок». У процесі вивчення розглядаються основні аспекти сприйняття і розуміння ідей, закладених дизайнерами в соціальних проєктах, як суспільством в цілому, так і окремим індивідуумом. Серед ключових питань курсу – морфологія та граматики візуальної мови графічного дизайну, візуальні коди й графічні першоелементи, графічні форми і знаки у проєктуванні шрифтів і піктографічних знакових систем, типографіка і верстка тестів у графічному дизайні. Курс передбачає теоретичний аналіз дизайнерських робіт і представлення досліджень у вигляді ілюстрованого видання (брошура, журнал). Практичні завдання курсу: збір і аналіз інформації з обраної теми; розробка концепції соціального проєкту; оволодіння ключовими навичками графічного дизайну та верстки друкованих видань; створення макету видання журнального типу.

РОЗДІЛ 2

Дизайн візуальних комунікацій

Керівниця курсу
Ольга КВІТКА

У курсі «Дизайн візуальних комунікацій» розглядаються актуальні форми візуального подання інформації та основні методи оптимізації дизайну комунікаційних процесів візуально-графічними засобами. В сучасних інформаційних потоках постійно зростають роль та частка візуальних форм, посилюється їхня конкуренція між собою. Багатоманітна традиція образотворчого мистецтва та авангардні експерименти сучасного графічного дизайну надають широкий вибір принципів відбору та впорядкування засобів вираження відповідно естетичним вимогам тієї чи іншої цільової аудиторії. Успіх у комунікації визначає вибір візуальної форми, найбільш адекватної конкретному акту спілкування. Така форма стверджує стосунки взаєморозуміння і довіри, що робить комунікаційні процеси більш прогнозованими і надійними. Серед ключових питань курсу – запис інформації у візуальній формі, генеза формоутворення у візуальній комунікації, еволюція стилів візуального мислення, інфографіка та айдентика, текстові смайли та невербальні меми у сучасних комунікаціях, дизайн візуальних комунікацій та кіберкультура. Практичні завдання курсу: аналіз і оцінка візуальних текстів, структури та стилю їхньої візуальної форми згідно конкретному змісту комунікації; розробка і реалізація авторського проєкту візуальної комунікації у сфері графічного дизайну.

РОЗДІЛ 3

3D моделювання та анімація

Керівник курсу
Дмитро БОЧКАРЬОВ

Курс «3D моделювання та анімація» пропонує студентам комплекс теоретичних і практичних знань з hard surface і sculpt 3D моделювання, візуалізації та анімації. Курс містить екскурсе до історії розвитку цифрової графіки та знайомство з основними програмами задля 3D моделювання, анімації, роботи з текстурами і постобробки зображень. У межах вивчення програми 3D Maya студенти мають змогу ознайомитися із загальними принципами 3D моделювання, різними методиками створення цифрової анімації, отримати знання щодо технічної специфікації та користування програмою, що дозволяє створювати 3D об'єкти за допомогою методики hard surface. Вивчення програми ZBrush знайомить з кардинально протилежною методикою створення 3D об'єктів – скалптингом, або sculpt моделюванням. Курс передбачає оволодіння навичками роботи з програмами Substance painter і UVLayout як найбільш зручними для роботи з розгорткою 3D моделі й різними видами матеріалів і текстур, що дозволяє надати закінчений вигляд 3D моделям з умовним робочим матеріалом поверхні. Кульмінацією курсу є знайомство з принципами та прийомами роботи у передовій програмі для візуалізації 3D об'єктів – Marmoset Toolbag. Студенти можуть навчитися роботі з віртуальною студією – збирати модель і текстури воедино, налаштовувати готові матеріали, виставляти світло і камеру для фінального рендеру робіт. Курс передбачає виконання серії поточних практичних завдань та підсумкового проєкту у галузі 3D моделювання та анімації із використанням інструментарію усіх засвоєних методик і програм.

ВИКЛАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Керівник курсу «Графічний дизайн»

**Олег Анатолійович
ВЕКЛЕНКО**

Дизайнер-графік, педагог

Академік Національної академії мистецтв України (з 2017), Заслужений діяч мистецтв України

Професор катедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну та мистецтв, професор катедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Засновник і Президент Міжнародної триенале екологічного плаката і графіки «4-й Блок». Член асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок». За час, що пройшов від першого триенале «4-й Блок» (1991), у Харкові було організовано вісім міжнародних виставок сучасного плакатного мистецтва екологічного спрямування. В них взяло участь понад 600 митців з 46 країн світу

Член Національної спілки художників України. Заслужений діяч мистецтв України. Член журі міжнародних конкурсів плаката і графічного дизайну

Лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів дизайну. Автор серії персональних виставок та учасник більш ніж 80 міжнародних виставок у багатьох країнах світу. Персональні виставки – у посольстві України у Великій Британії (Лондон); на Міжнародному європейському ЕКОФОРУМі (Орхус, Данія); на Тижні України (Базель, Швейцарія), в Арт-центрі «Tacheles» (Берлін, Німеччина), у Національному музеї «Чорнобиль» (Київ) та ін.

Лауреат муніципальної премії імені Василя Єрмилова (2006). Нагороджений Золотою медаллю Академії мистецтв України (2006)

Організатор виставки плакатів Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок», «Україна. Голодомор. 1932–33» (2008). Автор серії з 24 плакатів «Чорнобиль в моєму серці», серії екологічних плакатів Асоціації «4-й Блок» (2012–2013)

Автор дизайнерських проєктів: розробки графічного стилю «Всеукраїнської триєнале мистецтв», дизайну ювілейного альбому-каталогу «Мистецькі шляхи Харківщини», дизайну альбому харківських живописців «Ідеальний пейзаж» (2005), розробки графічного стилю видань Інституту проблем сучасного мистецтва (2007), дизайну графічного стилю до 75-річчя Харківської організації Національної спілки художників України тощо

Автор книги «Чорнобиль: етюди з природи» (2019) та більш ніж 50 публікацій, серед яких мистецтвознавчі статті, каталоги виставок і альбоми з графічного дизайну

- з 2016 – викладає курс з графічного дизайну у Каразінському університеті
- з 1993 – президент Міжнародної триєнале екологічного плаката і графіки «4-й Блок»
- 1991 – засновник Міжнародної триєнале екологічного плаката і графіки «4-й Блок»
- з 1972 – викладач, далі – доцент, професор (з 1990) катедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв
- 1972 – закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (нині – Харківська державна академія дизайну і мистецтв) за спеціальністю «промислове мистецтво» та отримав кваліфікацію «художник промислової графіки та упаковки»

Напрями науково-практичної діяльності: графічний дизайн, екологічний плакат, візуальні комунікації, соціальні проєкти у дизайні

**Керівниця курсу
«Дизайн візуальних комунікацій»**

Ольга Леонідівна
КВІТКА

Дизайнерка, художниця, дослідниця мови візуального мистецтва

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка катедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доцентка катедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Членкиня Спілки дизайнерів України (з 1990), Національної спілки художників України (з 2000), Асоціації дизайнерів-графіків «4-й Блок» («4thBlock – Ukrainian Association of Graphic Designers»), member of International Council of Design Icoграда (з 2005)

Авторка серії дизайн-проектів, серед яких розробка концепції ідентифікаційного дизайну та реклами фірми «Aquarium classic»™, дизайну упаковки «Aquarius»™, концепції дизайну книги А. Жмуранського «Від комода до друїда», ідентифікаційного дизайну та реклами електронного журналу «Homo vegetus»™, емблеми для заходів, присвячених ювілею В. Єрмилова «Єрмилов120», айдентики до Міжнародного конкурсу концепції пам'ятника Героям Небесної сотні, айдентики до патріотичної мистецької акції «Блокпост», проєкту візуальної ідентифікації компаній «Зелена левада» та «Levitation», проєкту візуальної ідентифікації та візуальної презентації серії відеороликів для рекламного-інформаційного сайту «OGD» та ін.

Учасниця багатьох міжнародних виставок дизайну у Німеччині, Індії, Чехії та інших країнах. Творчі роботи представлені у виданнях Чехії, Росії, Індії, Німеччини та ін. Має авторські свідоцтва на розробку шрифту

- з 2019 – розробниця інноваційного електронного видання з основ візуальної мови дизайну
- 2017 – стажування у Вищій Школі Лінгвістичній INBIE (Instytut Badan s Innowacji w Edukacji, Ченстохова, Польща) у межах програми «Dylematy wspolczesnej educacji»
- з 2015 – працює на посаді доцентки катедри медіакомунікацій Каразінського університету, викладає курси «Дизайн візуальних комунікацій» та «Візуальні комунікації»
- 2014 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за фахом «Дизайн» у Харківській державній академії дизайну і мистецтв
- з 2011 – постійна учасниця міжнародних виставок і наукових конференцій, таких як «Дизайн-освіта», «Графічний дизайн», «Теорія і практика матеріально-художньої культури», «Візуальність в українській культурі»
- з 2003 – викладає дисципліни «Основи композиції», «Основи проектної графіки», «Проектування» на кафедрі графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв

Тема кандидатської дисертації: «Морфологія і функція графічних знаків у дизайні візуальних комунікацій»

Напрями науково-практичної діяльності: графічний дизайн, візуальна культура, морфологія і функція графічних знаків у дизайні візуальних комунікацій

**Керівник курсу
«3D моделювання та анімація»**

**Дмитро Дмитрович
БОЧКАРЬОВ**

3D художник, фахівець з комп'ютерної графіки та анімації

3D художник «Migran Studio», дизайнер, старший викладач кафедри медіакомунікацій

Спеціалізується в галузях 3D моделювання, візуалізації, анімації, комп'ютерної графіки та дизайну. Автор проєкту «Ultimate war».

- з 2017 – 3D художник у продакшн-студії «Migran Studio»
- 2016–2017 – навчався на професійних курсах 3D графіки, анімації та VFX
- 2014–2015 – працював у Харківській академії неперервної освіти
- 2014 – випускник кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Напрями науково-практичної діяльності: 3D графіка, анімація та VFX