

НАЦІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ
ОБРАЗОВОГО
МИСТЕЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Силабус навчальної дисципліни
ВК 3.2. «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МУЛЬТИМЕДІЙНА
ТИПОГРАФІКА»

ОПП «Графічний Дизайн»

Спеціальність: 023 «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Статус дисципліни	Спецкурс, дисципліна вибіркового компонента (цикл професійної підготовки) з фахового переліку ОПП
Семестр	Весняний, II семестр
Обсяг дисципліни, кредити ЄКТС/загальна кількість годин	3 кредита / 90 годин
Мова викладання	Українська
Форма навчання	очна, онлайн
Викладач	 <p>Стадниченко Дмитро Сергійович Старший викладач Профайл викладача: https://naoma.edu.ua/akademiya/struktura/fakultety-ta-kafedry/fakultet-obrazotvorchogo-mystecztva-ta-restavracziyi/kafedra-dyzajnu/stadnychenko-dmytro-sergijovych/ E-mail: dmytro.stadnychenko@naoma.edu.ua</p>
Що буде вивчатися (предмет навчання)	У рамках спецкурсу будуть розглянуті теми динамічної мультимедійної типографіки, інтеграції шрифтових форм у цифрові середовища, VR та AR технології у типографіці, інтерактивні можливості цифрового шрифту, принципи будови кінетичної типографіки та експериментальні підходи у сучасному цифровому дизайні, мистецькі експерименти з простором та рухом у типографічних концепціях.
Чому це цікаво/потрібно вивчати (мета)	Мета курсу – формування фахових компетенцій у сфері експериментальної цифрової типографіки, розкриття потенціалу шрифту у віртуальному просторі, створення сучасних мультимедійних дизайн-концепцій для інтерактивних, анімованих, відео та VR/AR-продуктів. Вміння реалізовувати нестандартні шрифтові рішення сприяє підвищенню конкурентоспроможності сучасного дизайнера.

<p>Чому можна навчитися (програмні результати навчання)</p>	<p>ПРН1. Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах.</p> <p>ПРН2. Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми.</p> <p>ПРН6. Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності.</p> <p>ПРН11. Визначати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків з урахуванням генезису сучасного художнього процесу в дизайні; мати синтетичне уявлення щодо історії формування сучасної візуальної культури.</p> <p>ПРН12. Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності;</p> <p>ПРН14. Аналіз та оцінка шрифтів: Здатність аналізувати різні шрифти за їхніми характеристиками, історичним контекстом і застосуванням, оцінюючи їхню придатність для конкретних проектів.</p> <p>ПРН15. Проектування шрифтових гарнітур: Вміння розробляти оригінальні шрифтові гарнітури, враховуючи анатомію літер, пропорції, ритм і загальний стиль.</p> <p>ПРН16. Технічні навички: Володіння інструментами для створення шрифтів, такими як Adobe Illustrator, FontLab, Glyphs та інші програмні засоби, що дозволяють створювати та тестувати шрифти.</p> <p>ПРН17. Креативність та інновації: Розвиток креативних навичок для експериментування з новими формами шрифтів та їх застосування у різних контекстах.</p> <p>ПРН18. Інтеграція шрифтів у дизайн: Здатність ефективно інтегрувати створені шрифти в різні графічні проекти, такі як вебдизайн, друковані матеріали, брендинг та інші комунікаційні матеріали.</p> <p>ПРН19. Розуміння доступності: Усвідомлення важливості доступності тексту для людей з різними потребами і здатність створювати шрифти, які враховують ці фактори.</p> <p>ПРН20. Культурна обізнаність: Розуміння культурних і історичних аспектів шрифтового дизайну, що дозволяє створювати гарнітури, адаптовані до різних культурних контекстів.</p> <p>ПРН21. Проектний менеджмент: Вміння організовувати і керувати власними проектами з розробки шрифтів, включаючи планування часу, ресурсів і контроль якості.</p> <p>ПРН22. Критичне мислення: Здатність критично оцінювати власні та чужі роботи, вдосконалюючи свої проекти на основі зворотного зв'язку і рефлексії.</p> <p>ПРН23. Комунікаційні навички: Вміння ефективно презентувати свої шрифтові проекти клієнтам чи команді, обґрунтовуючи вибір стилю, технічні рішення та можливі застосування.</p>
---	--

<p>Як можна користуватися набутими знаннями і вміннями (компетентності)</p>	<p>ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p> <p>ЗК3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).</p> <p>ЗК5. Здатність розробляти та керувати проектами.</p> <p>ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.</p> <p>ЗК7. Консалтинг у сфері шрифтового дизайну: Надання консультаційних послуг іншим дизайнерам, рекламним агентствам або бізнесам щодо вибору і використання шрифтів.</p> <p>ЗК8. Освітні програми і тренінги: Викладання курсів з графічного дизайну і типографіки, проведення майстер-класів і вебінарів, де можна ділитися набутими знаннями з іншими.</p> <p>ЗК9. Інноваційні проекти: Участь у розробці експериментальних і креативних проектів, таких як створення динамічних та інтерактивних шрифтів, адаптованих до різних контекстів використання.</p> <p>ЗК10. Дослідження та історичні студії: Займатися науковими дослідженнями у сфері типографіки, вивчати історію шрифтів та їхній вплив на культуру і суспільство.</p> <p>СК1. Здатність здійснювати концептуальне проектування об'єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог в проектуванні візуальних комунікацій, корпоративному дизайні, веб-дизайні тощо.</p> <p>СК2. Здатність проведення проектного аналізу усіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту.</p> <p>СК3. Здатність розуміти і використовувати причиннонаслідкові зв'язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв.</p> <p>СК4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну.</p> <p>СК6. Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.</p> <p>СК8. Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну.</p> <p>СК9. Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги).</p> <p>СК 10. Вміння переконливо демонструвати споживачу привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.</p> <p>СК11. Графічний дизайн: Застосування знань про шрифти у створенні логотипів, друкованих матеріалів, вебдизайну та інших візуальних комунікацій, забезпечуючи естетичність і читабельність тексту.</p> <p>СК12. Брендинг та айдентика: Розробка унікальних шрифтів для брендів, що допомагають виділитися на ринку і створити впізнаваний імідж компанії чи продукту.</p> <p>СК13. Редакційний дизайн: Використання правильних шрифтів для журналів, книг, газет та інших друкованих видань, забезпечуючи зручність читання і відповідність стилю видання.</p> <p>СК14. Вебдизайн і UI/UX: Інтеграція шрифтів у вебсайти та мобільні додатки, покращення користувацького досвіду завдяки оптимальній типографії.</p> <p>СК15. Типографіка: Створення нових шрифтових гарнітур для комерційного і особистого використання, продаж власних шрифтів на спеціалізованих платформах.</p> <p>СК16. Розробка пакетів шрифтів: Вміння створювати комплексні шрифтові пакети, включаючи кириличні, латинські та інші алфавити для</p>
--	--

	багатомовних проєктів.		
Навчальна логістика	Вид заняття:	Тема:	К-сть годин
	Лекції:	Перегляд історії, сучасних тенденцій і кейс-стаді	6 год.
	Практичні: 	Аналіз новаторських проєктів	2 год.
		Динамічна типографіка	4 год.
		Кінетична типографіка / Adobe After Effects, Cinema 4D	4 год.
		VR/AR-типографіка, Adobe Aero, Gravity Sketch, Vizcom	6 год.
		Сценарії інтерактивної типографіки (Figma, Adobe XD)	4 год.
		Експериментальна мультимедійна типографіка	4 год.
	Самостійна робота (Індивідуальне навчально-творче завдання) 	Пропозиції загальної концепції проєкту, дослідження аналогів	10 год.
		Концептуалізація та сценарні експерименти з кінетичною типографікою	10 год.
Проектування шрифту, конструювання абеткових та позаабеткових знаків		10 год.	
Тестування VR/AR-рішень		10 год.	
Створення мультимедійних шрифтових композицій		10 год.	
Підготовка фінального проєкту та презентація		10 год.	
Пререквізити	Знання векторних і растрових графічних програм, робота з Adobe Creative Cloud (Illustrator, Photoshop, базовий рівень After Effects), базові знання типографіки і композиції, основи шрифтового та графічного дизайну, попередній досвід роботи з цифровими макетами, навички створення презентацій, базові навички моушн-дизайну та розуміння сучасних трендів у digital-медіа.		
Постреквізити	Комплексні графічні та медіапроєкти з моушн-дизайну, брендинг, дипломне проектування, створення бренд-айдентики, розробка айдентики для digital- і VR/AR-середовищ, виконання кваліфікаційних робіт, участь у міждисциплінарних проєктах з digital-дизайну, конкурсах та виставках сучасних медіамистецьких форматів.		
Методи навчання:	Словесні: лекція із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій, пояснення, розповідь, бесіда. Наочні: спостереження, digital-демонстрації, онлайн-кейси. Практичні: творче проектування, цифрові проєкти, моушн-дизайн, VR/AR-експерименти, командні дизайн-проєкти.		
Семестровий контроль, екзаменаційна методика	Поточний, модульний, екзаменаційний перегляд		
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю	Вид діяльності	К-сть балів	
	Відвідування лекцій та практичних занять	10 балів	
	Індивідуальне навчально-творче завдання (ІНТЗ)*	90 балів	
	Підсумковий рейтинг	100 балів	

	Критерії:	К-сть балів
*Критерії оцінювання індивідуального навчально-творчого завдання	Креативність	30 балів
	Композиційне рішення	30 балів
	Образність	15 балів
	Акуратність	15 балів
	Всього	90 балів
Політика курсу	Дотримання академічної доброчесності: У випадку виявлення факту порушення права інтелектуальної власності (плагіату) здобувач освіти отримує незадовільну оцінку з правом перескладання, яке дозволяється лише після виконання індивідуального навчально-творчого завдання.	
	Відвідування: Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, академічна мобільність, міжнародне стажування) можливе перескладання модулів (тем) з дисципліни без зниження рейтингової оцінки.	
	Дедлайни та перескладання: У разі порушення дедлайну задачі завдання оцінка знижується на 10%. Перескладання позитивної оцінки на вищий бал можливе лише протягом сесії за умови успішного доопрацювання індивідуального навчально-творчого завдання. Перескладання незадовільної оцінки з дисципліни здійснюється згідно графіку ліквідації заборгованості, затвердженого завідувачем кафедри.	
	Перезарахування результатів навчання: здійснюється згідно Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті в НАОМА: https://drive.google.com/file/d/1yC0oX7e3vUCMqFgxO0mJ_NsB10m28EA2/view	
Навчальні матеріали та ресурси	Базова література: <ol style="list-style-type: none"> 1. Мітченко В. Естетика українського рукописного шрифту. Київ: Грамота, 2007. 207 с.: іл. 2. Різник М. Письмо і шрифт. Київ: Вища шк., 1978. 152 с. 3. Снарський О. Шрифти в мистецтві художнього оформлення: Альбом-посібник. Київ: Реклама, 1975 4. Campe, Chris & Rausch, Ulrike. Designing Fonts. An Introduction to Professional Type Design. Thames and Hudson, 2020. 5. Dawson, Peter & Frere-Jones, Tobias (Foreword). The Essential Type Directory: A Sourcebook of Over 1,800 Typefaces and Their Histories. Black Dog & Leventhal, 2019. 6. Lupton, Ellen. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students (3rd Edition, Revised and Expanded). Princeton Architectural Press, 2024. 7. McClellan, George E. Practical Typography: A Series of Exercises Explaining and Illustrating the Most Approved Methods Used in Correct Composition, for the Teacher and Student. Legare Street Press, 2022. 8. McNeil, Paul. The Visual History of Type: A visual survey of 320 typefaces. Laurence King, 2017. 9. Ruder, Emil. Typography: A Manual of Design (10th edition). Niggli, 2020. Ambrose, Gavin, Harris, Paul & Theodosiou, Sallyanne. The Fundamentals of Typography (3rd Edition). Bloomsbury Visual Arts, 	

	2020.		
	Додаткові джерела:		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brownie, Barbara. Transforming Type: New Directions in Kinetic Typography. London: Bloomsbury Visual Arts, 2016. (Тематика: Кінетична типографіка, анімовані шрифти) 2. Byrom, Andrew. Upper Lower Open Closed: The Experimental Typography of Andrew Byrom. Long Beach: Queen Beach Printers, 2010. (Тематика: Експериментальна типографіка, новаторські підходи до формування букв) 3. Goldberg, Ron, and Frank J. Romano. Digital Typography: Practical Advice for Getting the Type You Want When You Want It. Windsor Professional Information, 2000. (Тематика: Цифрова типографіка, технічні аспекти роботи зі шрифтами у цифрових середовищах) 4. Hillner, Matthias. Basics Typography 01: Virtual Typography. Lausanne: Fairchild Books, 2009. (Тематика: Віртуальна типографіка, інтеграція шрифтів у цифровий та віртуальний простір) 5. Woolman, Matt. Type in Motion 2: Innovations in Digital Graphics. London: Thames & Hudson, 2005. (Тематика: Моушн-типографіка, цифровий рух шрифту, типографічна анімація) 6. Drucker, Johanna. Visualization and Interpretation: Humanistic Approaches to Display. Cambridge, MA: MIT Press, 2020. (Тематика: Гуманістичні підходи інтеграції типографіки у візуальні цифрові інтерфейси) 		
Локація та матеріально-технічне забезпечення	Аудиторія № 116 Digital-лабораторія, графічні планшети, комп'ютери з інстальованим ПЗ (Adobe, FontLab, Glyphs, FontForge, Maxon One, Figma), VR/AR-обладнання (Gravity Sketch, Meta), інтерактивні сервіси, проектор та швидкісний Wi-Fi		
Кафедра	Дизайну		
Факультет	Факультет образотворчого мистецтва та реставрації		
В.о. завідувача кафедри	Тихонюк Олена Володимирівна, к-т мистецтвознавства, доцент.		
Оригінальність навчальної дисципліни	Нормативна дисципліна кафедри		
Таблиця відповідності рейтингових балів	ECTS	Бали	Зміст
	A	90–100	Відмінно
	B	82–89	Добре
	C	75–81	Добре
	D	64–74	Задовільно
	E	60–63	Достатньо
	FX	35–59	незадовільно з можливістю повторного складання
	F	1–34	незадовільно з обов'язковим повторним курсом