

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

Артдирекшн

робоча програма навчальної дисципліни

Галузь знань 06 “Журналістика”
Спеціальність 061 “Журналістика”
Освітній рівень перший (бакалаврський)
Освітня програма Реклама і зв’язки з громадськістю

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання

базова
українська

Завідувач кафедри
управління соціальними комунікаціями

Катерина ЯРЕСЬКО

Харків
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри управління соціальними комунікаціями.
Протокол № 1 від 25.08.2020 р.

Розробник:

Чекштуріна В.М. д-р. наук соц.ком., доц., проф. кафедри управління соціальними комунікаціями.

**Лист оновлення та перезатвердження
робочої програми навчальної дисципліни**

Навчальний рік	Дата засідання кафедри – розробника РПНД	Номер протоколу	Підпис завідувача кафедри

Вступ

Анотація навчальної дисципліни: артдирекшн кваліфікується як практичний ефективний засіб управління візуальною комунікацією. Предметом вивчення навчальної дисципліни «Артдирекшн» є художні засоби створення комунікаційних повідомлень різних типів. Основними завданнями вивчення дисципліни є виокремлення основних ознак художніх засобів, їх комунікаційних функцій; дослідження потенціалу різних типів мистецьких засобів для удосконалення візуально-комунікаційного контенту.

Мета навчальної дисципліни: формування усвідомленого осмислення видів мистецтва, інтегрування теоретичних знань з мистецтвознавства, психології, сучасних візуальних мультимедійних інформаційних технологій та здійснення практичних завдань, формування вмінь застосовувати їх під час аналізу та створення рекламних повідомлень, інфографік, оформлення PR-акцій.

Навчальна дисципліна «Артдирекшн» належить до базових навчальних дисциплін професійного циклу.

Об'єктом навчальної дисципліни є художньо-естетичні явища, пов'язані з рекламними арт-індустріями, комунікативні арт-технології формування знань з теорії та практики артдирекшн.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є арт-об'єкти у візуальних та аудіовізуальній формах, статичних та динамічних, щодо формування художньо-естетичної компетентності майбутніх фахівців рекламної сфери.

Вивчення цієї навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши навчальні дисципліни гуманітарного та професійного циклів. Теоретико-методичною базою вивчення дисципліни є такі навчальні дисципліни, як: «Філософія», «Креативність у рекламі»; «Брендинг»; «Іміджологія». У свою чергу, знання із цієї дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальних дисциплін, як: «Журналістська майстерність», «Медіатехнології», а також виконання тренінгів, міждисциплінарних комплексних курсових робіт, бакалаврських та магістерських дипломних робіт.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Вагоме значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде знати: сутність видів мистецтва, основні його положення та умови ефективного застосування у рекламі; зміст основних тенденцій розвитку сучасного мистецтва; процес розробки рекламних продуктів із засобами мистецтва. Результатом вивчення навчальної дисципліни також будуть наступні вміння студента: створювати рекламну продукцію з арт-засобами.

Характеристика навчальної дисципліни

Курс	3
Семестр	6
Кількість кредитів ECTS	4
Форма підсумкового контролю	Залік

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни

Пререквізити	Постреквізити
Бренд-комунікації	Практична стилістика та копірайтинг

Організація рекламної діяльності	Журналістська майстерність
Креативність у рекламі	Продакшн

Компетентності та результати навчання за дисципліною

Компетентності	Результати навчання
1	2
здатність засвоювати різні типи інформаційних контентів	володіння символічним мисленням, засобами узагальнення, сприйняття художньої інформації
здатність аналізувати мистецькі твори	аналіз творів мистецтва, декодування символічних форм
здатність розробляти арт-концепції рекламних кампаній, event-подій, pr-акцій.	уміння розробляти арт-концепцію рекламних фото, перформансов, виставкових подій, pr-акцій.
вміти використовувати засоби професійної діяльності у арт-індустрії	оволодіння креативними технологіями створення арт-об'єктів.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-прикладні засади артдирекшн

Тема 1. Артдирекшн теорія та практика.

1.1. Основні теоретичні засади функціонування артдирекшн, напрями професійної самореалізації артдиректорів на ринку праці.

1.2. Види мистецтва.

Тема 2. Види артдирекшн.

2.1. Загальні характеристики видів артдирекшн.

2.2. Особливості таких видів артдирекшн: модельного, видавничого, рекламного, виставкового, фестивального, театрального, студійного та ін.

Тема 3. Артдирекшн в індустрії моди.

3.1. Види модних стилів. Історія Синдикату Моди.

3.2. Комунікаційний процес організації Fashion показів різних рівнів.

Тема 4. Арт-фотографія.

4.1. Види фотографій. Особливості рекламної фоторафії, арт-фотографії.

4.2. Організація фото-зйомок. Фото-інсталяція.

Тема 5. Композиція та колористика.

5.1. Кольорове коло. Трендові кольори.

5.2. Аналіз предметних композицій у рекламного фото.

Змістовий модуль 2. Засоби професійної діяльності фахівців арт-індустрії.

Тема 6. Артдирекшн у виставковій діяльності.

6.1. Історія виставкової діяльності.

6.2. Види виставок. Аналіз арт-проектів.

6.3.Перформенс.

Тема 7. Артдирекшн у рекламній діяльності.

7.1.Структурні компоненти айдентики, аналіз структури брифів для розробки рекламної продукції.

7.2. Фестивалі реклами.

7.3. Засоби арт у рекламних образах.

Тема 8. Артдирекшн у продюсерській діяльності.

8.1. Шоу-бізнес. Особливості діяльності арт-директора та піарника у продюсерському центрі.

8.2.Особливості організації шоу-програм, концертного турне.

Перелік практичних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни".

Методи навчання та викладання

Методи навчання, спрямовані на активізацію та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти: лекції проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, дискусії, індивідуальна дослідницька робота під час виконання творчого завдання, презентації.

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою. Контрольні заходи включають:

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних (семінарських) занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати залік, дорівнює 60 балам);

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу.

Поточний контроль включає оцінювання студентів під час:

Лекцій – активна робота на парі, що включає реакцію студента на лекційний матеріал у вигляді відповідей на запитання та обговорення проблемних питань за темою. За кожне заняття студент отримує 1 бал, максимальна кількість балів – 8.

Практичні та семінарські заняття – активна робота на парі, що включає обговорення лекційного матеріалу, відповіді на запитання, розгляд проблемних ситуацій у рамках теми заняття. За кожне заняття студент отримує 1 бал, максимальна кількість балів – 7.

Під час проведення практичних і семінарських занять також використовуються такі форми поточного контролю як:

Есе, що включає розкриття теми, яка сформульована відповідно до проблем, які розглядаються в рамках теми лекції. За кожне заняття студент отримує 2 бали, протягом семестру студенти пишуть одно есе, максимальна кількість балів – 2;

Письмова контрольна робота, що включає теми 1 – 5 і вимагає від студентів охарактеризувати види мистецтва. Максимальна оцінка дорівнює 3,5 бали. Друга контрольна

робота включає теми 6 – 8 і вимагає від студентів розробку ідеї арт-засобів для креативної реклами. Максимальна оцінка дорівнює 3,5 бали. Протягом семестру студенти виконують дві контрольні роботи, максимальна оцінка складає 7 балів;

Презентація. Протягом семестру студенти виконують шість презентацій. Кожна презентація має максимальну оцінку у 6 балів. Максимальна кількість балів, яку студенти отримують за три презентації складає 36;

Творче завдання. Протягом семестру студенти виконують шість завдань. Кожне завдання потребує від студента креативного підходу до його виконання, можливість виконання у фото та відеоформатах. Кожне творче завдання має максимальну оцінку у 6 балів. Максимальна кількість балів, яку студенти отримують за шість завдань складає 36.

Самостійна робота щодо отримання компетентностей за дисципліною “Артдирекшн” включає опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу; виконання домашніх завдань; підготовку до контрольних робіт; пошук джерел для підготовки презентацій та творчих завдань за заданими темами. Кожна самостійна робота має максимальну оцінку у 0,5 балів. Максимальна кількість балів, яку студенти отримують за вісім самостійних робіт складає 4.

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення заліку, завданням якого є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, вміння формулювати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо.

Залік охоплює суму балів від виконання сукупності завдань і передбачає визначення рівня знань та ступеня опанування студентами компетентностей. Результат семестрового заліку оцінюється в балах (максимальна кількість – 100 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 60 балів) і проставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості обліку успішності".

Студента слід **вважати атестованим**, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни.

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці "Шкала оцінювання: національна та ЄКТС".

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни".

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82 – 89	B	добре	
74 – 81	C		
64 – 73	D	задовільно	
60 – 63	E		
35 – 59	FX	незадовільно	не зараховано
1 – 34	F		

Рейтинг-план навчальної дисципліни

Тема	Форми та види навчання		Форми оцінювання	Мак бал
Тема 1. Артдирекшн теорія та практика.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Основні теоретичні засади функціонування артдирекшн, напрями професійної самореалізації артдиректорів на ринку праці. 2. Види мистецтва.	Аудиторна групова робота	1
	<i>Самостійна робота</i>			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою	Перевірка домашніх завдань	0,5	
Тема 2. Види артдирекшн	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Загальні характеристики видів артдирекшн. 2. Особливості таких видів артдирекшн: модельного, видавничого, рекламного, виставкового, фестивального, театрального, студійного та ін.	Аудиторна групова робота	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою: Види артдирекшн	Активна робота на заняттях	1
		Написання есе на тему "Місія артдирекшн у просуванні духовних та матеріальних продуктів"	Есе	2
		Творче завдання. Пошук, підбір та огляд статей за заданою темою. Підготовка та презентація фото-колажу на тему "Трендові кольори"	Творче завдання	6
	<i>Самостійна робота</i>			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття щодо написання есе та виконання творчого завдання щодо презентації фото-колажу на тему "Трендові кольори"	Перевірка домашніх завдань	0,5	
Тема 3. Артдирекшн в індустрії моди.	<i>Аудиторна робота</i>			
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Види модних стилів. Історія Синдикату Моди. 2. Комунікаційний процес організації Fashion показів різних рівнів.	Аудиторна групова робота	1
Практичне заняття	Практичне заняття за темою "Артдирекшн в індустрії моди"	Активна робота на	1	

			заняттях	
		Зробити презентацію на тему: "Історія Дома моди"	Презентація	6
		Творче завдання. Провести аналіз Fashion показу	Творче завдання	6
		Самостійна робота		
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття щодо створення презентації і творчого завдання	Перевірка домашніх завдань	0,5
Тема 4. Арт-фотографія.		Аудиторна робота		
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Види фотографій. Особливості рекламної фоторграфії, арт-фотографії. 2. Організація фото-зйомок. Фото-інсталяція.	Аудиторна групова робота	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою "Арт-фотографія."	Активна робота на заняттях	1
		Підготувати презентацію на тему: Арт-фотографії у сучасному мистецтві	Презентація	6
		Творче завдання: Створити власну арт-фотографію для обкладинки журналу моди	Творче завдання	6
		Самостійна робота		
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття.	Перевірка домашніх завдань	0,5	
Тема 5. Композиція та колористика.		Аудиторна робота		
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Кольорове коло. Трендові кольорі. 2. Аналіз предметних композицій у рекламного фото.	Аудиторна групова робота	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою "Композиція та колористика."	Активна робота на заняттях	1
		Творче завдання: створення рекламної фото-інсталяції за темою "Предметна рекламна фотографія"	Творче завдання	6
	Самостійна робота			

	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття щодо створення предметної фотографії	Перевірка домашніх завдань	0,5
	Модульний контроль	Охарактеризувати види мистецтва	Письмова контрольна робота	3,5
Тема 6. Артдирекшн у виставковій діяльності.	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Історія виставкової діяльності. 2. Види виставок. Аналіз арт-проектів. 3. Перформенс.	Аудиторна групова робота	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою “Артдирекшн у виставковій діяльності”	Активна робота на заняттях	1
		Підготувати презентацію з аналізу відео-матеріалів виставкового перформансу	Презентація	6
		Розробити ідею PR перформансу	Творче завдання	6
	Самостійна робота			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття щодо виконання творчого завдання	Перевірка домашніх завдань	0,5	
Тема 7. Артдирекшн у рекламній діяльності	Аудиторна робота			
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Структурні компоненти айдентики, аналіз структури брифів для розробки рекламної продукції. 2. Фестивалі реклами. 3. Засоби арт у рекламних образах. Рекламний кінематограф.	Аудиторна групова робота	1
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою “Артдирекшн у рекламній діяльності”	Активна робота на заняттях	1
		Підготувати презентацію "Компоненти айдентики у рекламних постерах, види брифів"	Презентація	6
		Розробити два рекламних постери з використанням різних типів леттерінгу	Творче завдання	6
	Самостійна робота			
Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття щодо розробки рекламних постерів	Перевірка домашніх завдань	0,5	

Тема 8. Артдирекшн у продюсерській діяльності.	<i>Аудиторна робота</i>				
	Лекція	Лекція за питаннями: 1. Шоу-бізнес. Особливості діяльності арт-директора та піарника у продюсерському центрі. 2. Особливості організації шоу-програм, концертного турне.	Аудиторна групова робота	1	
	Практичне заняття	Практичне заняття за темою “Артдирекшн у продюсерській діяльності”		Активна робота на заняттях	1
		Підготувати презентацію “Проаналізувати види відео-продуктів у царині шоу-бізнесу”		Презентація	6
		Презентація на тему "Види райдерів”.		Презентація	6
	<i>Самостійна робота</i>				
	Питання та завдання до самостійного опрацювання	Опрацювання лекційного матеріалу. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою темою. Підготовка до практичного заняття щодо підготовки презентації	Перевірка домашніх завдань	0,5	
Модульний контроль	Розробка ідеї арт-засобів для креативної реклами	Письмова контрольна робота	3,5		

Рекомендована література

Основна

1. Чекштуріна В.М. Опорний конспект з курсу Артдирекшн [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5183>
2. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навч. посіб. / В. Іванов ; за наук. ред. В. В. Різуна. — Київ : Центр Вільної Преси, 2010. — 258 с.
3. Холод О. М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. / О. М. Холод. — Київ : КиМУ, 2013. — 294 с.
4. Шаповал Ю. Изобразительная журналистика / Ю. Шаповал. — Львів : Вища школа, 1988. — 174 с.

Додаткова

5. Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс: монографія / В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Київ : НБУВ, 2010. — 356 с.
6. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В. М. Чекштуріна. — Харків : ІНДУСТРІЯ, 2015. — 316 с.
7. Холод О. М. Специфіка тлумачення терміна «соціальні комунікації» / О. М. Холод // Журналістика в піарі та піар у журналістиці / упоряд.: В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. — Київ : Грамота, 2010. — С. 278–279.

8. Чекштуріна В. М. Еволюція графічних засобів символної комунікації / В. М. Чекштуріна // Вісн. Кн. палати. — 2015. — № 2. — С. 44–47.
9. Черняков Б. І. Зображальна журналістика як предмет і як об'єкт журналістикознавчого дослідження : монографія / Б. І. Черняков. — Київ : Центр вільної преси, 1998. — 79 с.
10. Черняков Б. Феноменологічні властивості зображення як категорії культури та журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики. — 2005. — Т. 20. — С. 132—139.
11. Шевченко В. Е. Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації // Наукові записки інституту журналістики. — Т.51. — 2013. — С. 294-300.
12. Шевченко В. Е Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник книжкової палати — № 9. — 2014. — С. 1-5.
12. Friendly M. Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics and data visualization / M. Friendly, D. Denis. — New York : Springer, 2005. — 253 p.