

**СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА
НН ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ**

Кафедра образотворчого мистецтва та дизайну

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
директор навчально-наукового
інституту культури і мистецтв
проф. Олена УСТИМЕНКО-КОСОРГ
«30» серпня 2024 р.

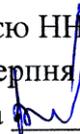
**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПАРТФОЛІО**

Галузь знань 02 культура і мистецтво

Спеціальність 022 Дизайн

Освітня-програма / Дизайн інтер'єру

Мова навчання українська

Погоджено науково-методичною
комісією ННІ культури і мистецтв
«30» серпня 2024 р.
Голова Олександр РУДЕНКО

Розробник:

Наталя КОХАН, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Робоча програма розглянута і схвалена на засіданні кафедри образотворчого мистецтва та дизайну

Протокол № 1 від «26» серпня 2024 р.

В.о. завідувача кафедри
образотворчого мистецтва та дизайну
кандидат мистецтвознавства, доцент

Наталя КОХАН

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		Денна форма	Заочна форма
Кількість кредитів – 4	Бакалавр	Обов'язкова	
		Рік підготовки:	
4-й		4-й	
Семестр			
8-й		8-й	
Лекції			
Практичні, семінарські			
46 год.		12 год.	
Самостійна робота			
72 год.		106 год.	
Консультації:			
2 год.	2 год.		
Вид контролю: залік 8			
Загальна кількість годин - 120			

1. Мета вивчення навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Створення авторського портфоліо» є формування у здобувачів вищої освіти спеціальності 022 «Дизайн» (ОПП «Дизайн інтер'єру») професійних компетентностей щодо систематизації, презентації та візуальної репрезентації власних творчих і проектних напрацювань відповідно до сучасних вимог освітнього, мистецького та професійного середовища.

Дисципліна спрямована на: розвиток здатності до усвідомленого формування індивідуального авторського стилю та професійної ідентичності дизайнера; оволодіння принципами структурування портфоліо як цілісного концептуального продукту (ідея, наратив, візуальна мова); формування навичок аналітичного відбору та критичного осмислення власних робіт з урахуванням їх художньої, концептуальної та практичної цінності; засвоєння сучасних підходів до графічного дизайну, верстки та цифрової подачі портфоліо (друковані та електронні формати); підготовку студентів до професійної комунікації з потенційними роботодавцями, замовниками, галереями, конкурсними та академічними інституціями.

2. Передумови для вивчення дисципліни

Дисципліна «Створення авторського портфоліо» вимагає обізнаності (в об'ємі шкільного курсу) основ образотворчої грамоти.

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення дисципліни студент набуває здатності створювати авторське портфоліо як ефективний інструмент професійної самопрезентації відповідно сучасним стандартам дизайну та візуальної культури.

Програмний результат навчання за дисципліною

- ПРН 1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.
- ПРН 3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.
- ПРН 4. Визначати мету, завдання та етапи проектування.
- ПРН 6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
- ПРН 7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

ПРН 8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

ПРН 10. Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі.

ПРН 11. Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках та матеріалах.

ПРН 13. Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.

ПРН 14. 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.

ПРН 15. Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об'єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.

ПРН 17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізацією – дизайн інтер'єру).

ПРН 18. Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об'єктів дизайну.

ПРН 19. Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійній кар'єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнес-план професійної діяльності у сфері дизайну інтер'єру.

Спеціалізація «Дизайн інтер'єру»

ПРН 20. На основі знань про тенденції розвитку сучасного дизайну інтер'єру вміти створювати авторський продукт дизайнерського проектування.

4. Критерії оцінювання результатів навчання

Шкала ЄКТС	Критерії оцінювання навчальних досягнень студента
А 90-100 балів Відмінно	Студент досконало знає теоретичний матеріал, повністю володіє методами створення авторського портфоліо, грамотно структурованого і візуально привабливого. Роботи відображають високу креативність, технічну досконалість та професійний рівень подачі. Активно застосовує цифрові та графічні інструменти.
В 82-89 Добре	Студент добре засвоїв теоретичний матеріал та володіє основними методами створення портфоліо. Роботи структуровані та візуально зрозумілі, проявляється креативність і професійні навички, але окремі елементи потребують доопрацювання.
С 74-81 Добре	Студент володіє основними знаннями та навичками, роботи мають логічну структуру та відповідають вимогам портфоліо, але демонструють обмежену креативність або часткові недоліки у візуальній подачі чи технічному виконанні.
Д 64-73 Задовільно	Студент засвоїв базові знання, проте портфоліо потребує суттєвого доопрацювання: часткова відсутність структури, недосконала візуальна подача, обмежене використання цифрових інструментів або графічних методів.
Е 60-63 Задовільно	Студент має мінімальний рівень знань, портфоліо представлено фрагментарно або неповно, з численними помилками у структурі та подачі. Робота демонструє недостатнє володіння навичками створення портфоліо.
FX 35-59 Незадовільно	Студент не засвоїв необхідний теоретичний матеріал, портфоліо неповне, хаотичне або практично непридатне для демонстрації. Вимагає значного доопрацювання для успішного засвоєння дисципліни.
F 0-35 Незадовільно	Студент не виконав навчальні завдання, портфоліо відсутнє або не відповідає вимогам. Відсутнє застосування методів подачі та професійних інструментів.

Розподіл балів

Поточний контроль			Разом	Загальна сума
РОЗДІЛ 1				
Т 1.1	Т 1.2	Т 1.3	60	100
Поточний контроль				
20	20	20		
Контроль самостійної роботи			40	
15	15	10		

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
		для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), практики
90 – 100	A	Відмінно
82 - 89	B	Добре
74 - 81	C	
64 - 73	D	
60 - 63	E	Задовільно
35 - 59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
1 - 34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

5. Засоби діагностики результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є поточний контроль роботи над портфоліо, що включає демонстрацію його проміжних версій і самоаналіз студента своєї роботи. Завершальним етапом роботи над авторським портфоліо є публічний захист у вигляді презентації портфоліо у цифровому форматі (PDF / онлайн-платформа) з усною доповіддю студента, що аргументує авторську концепцію та професійну позицію. Оцінювання результату відбувається у формі заліка

6. Програма навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Створення авторського портфоліо Теорія та практика.

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни

РОЗДІЛ 1. Теорія та практика створення авторського портфоліо.

Тема 1.1. Теоретичні засади створення авторського портфоліо. Функції портфоліо, види. Аналіз кращих зразків портфоліо. Портфоліо як авторський проект.

Тема 1.2. Структура та зміст авторського портфоліо. Логіка будови. Текстовий супровід.

Тема 1.3. Візуальна та графічна подача портфоліо. Презентація авторського портфоліо. Портфоліо - візуальний маніфест автора.

7.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни

Назви розділів і тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	Усього	У тому числі				Усього	у тому числі			
		Лекції	Практ.	Конс.	Самост. роб.		Лекції	Практ.	Конс.	Самос. роб.
РОЗДІЛ 1. Теорія та практика створення авторського портфоліо.										
Тема 1.1. Теоретичні засади створення авторського портфоліо. Функції портфоліо: навчальна, презентаційна, комунікативна, професійна. Види портфоліо (навчальне, конкурсне, професійне, цифрове). Аналіз кращих зразків портфоліо. Портфоліо як авторський проект.	40		20		20	40				

Тема 1.2. Структура та зміст авторського портфоліо. Логіка будови. Текстовий супровід. Обов'язкові складові портфоліо: титульна сторінка, вступ (концепція), розділи проєктів, авторські тексти, висновки; Якість проти кількості. Опис концепції проєкту, ідеї, функціонального завдання, образного рішення. Лаконічність і зрозумілість формулювань.	40		16		24	40				
Тема 1.3. Візуальна та графічна подача портфоліо: композиційні принципи побудови сторінок портфоліо. Баланс, ритм, масштаб, «повітря». Єдність стилю подачі. Презентація портфоліо. Вибір шрифтів, кольорової гами, модульної сітки. Вимоги до якості зображень (рендери, фото макетів, креслення, схеми). Презентація авторського портфоліо. Портфоліо - візуальний маніфест автора.	40		10	2	28	40				
Усього годин	120		46	2	72	120				

Теми практичних (семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
РОЗДІЛ 1. Теорія та практика створення авторського портфоліо.			
1	Тема 1.1. Теоретичні засади створення авторського портфоліо. Вступ до курсу. Поняття авторського портфоліо в дизайні інтер'єру. Портфоліо як інструмент професійної ідентифікації дизайнера.	2	
2	Функції портфоліо: навчальна, презентаційна, комунікативна, професійна. Визначення цільової аудиторії портфоліо (ЗВО, конкурс, замовник, студія).	2	
3	Види портфоліо: навчальне, конкурсне, професійне, цифрове. Особливості вимог до кожного типу.	2	
4	Портфоліо як авторський проєкт. Поняття авторської позиції, стилю та професійного почерку.	2	
5	Аналіз кращих вітчизняних та зарубіжних прикладів портфоліо дизайнерів інтер'єру. Виявлення сильних і слабких сторін.	2	
6	Порівняльний аналіз студентських і професійних портфоліо. Формування критеріїв якості.	2	
7	Формування індивідуального бачення власного портфоліо. Визначення концептуального напрямку.	2	
8	Тема 1.2. Структура та зміст авторського портфоліо. Структура портфоліо: логіка побудови та послідовність подачі матеріалів.	2	
9	Титульна сторінка та вступ. Формування концепції портфоліо як цілісного проєкту.	2	
10	Розділи портфоліо: принципи відбору проєктів. Якість проти кількості.	2	
11	Опис проєкту: ідея, функціональне завдання, образне рішення, стилістика.	2	
12	Авторські тексти в портфоліо. Лаконічність, зрозумілість, професійна мова.	2	
13	Текст як елемент дизайну портфоліо. Взаємодія тексту і зображення.	2	
14	Формування висновків і підсумкових акцентів у	2	

	портфоліо.		
15	Попередня верстка структури авторського портфоліо. Корекція змісту.	2	
16	Тема 1.3. Візуальна та графічна подача портфоліо. Композиційні принципи побудови сторінок портфоліо: баланс, ритм, масштаб.	2	
17	Поняття «повітря» в макеті. Візуальна ієрархія елементів.	2	
18	Єдність стилю подачі. Формування візуальної системи портфоліо.	2	
19	Вибір шрифтів і типографічних рішень. Шрифт як елемент образу автора.	2	
20	Кольорова гама портфоліо. Психологія кольору та стилістична відповідність.	2	
21	Модульна сітка та принципи верстки. Адаптація під друкований і цифровий формат.	2	
22	Вимоги до якості зображень: рендери, фото макетів, креслення, схеми. Підготовка матеріалів до фінальної подачі.	2	
23	Презентація авторського портфоліо. Портфоліо як візуальний маніфест дизайнера. Обговорення та рецензування робіт.	2	
Разом		46	

Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
РОЗДІЛ 1. Теорія та практика створення авторського портфоліо.			
1	Тема 1.1. Теоретичні засади створення авторського портфоліо. Опрацювання теоретичних джерел щодо поняття та функцій портфоліо дизайнера. Формування коротких тез.	3	
2	Аналіз функцій портфоліо залежно від цільової аудиторії. Підготовка порівняльної таблиці.	3	
3	Дослідження видів портфоліо (навчальне, конкурсне, професійне, цифрове). Добір прикладів.	3	
4	Аналіз поняття «портфоліо як авторський проєкт». Формування власної авторської позиції (текст 1 стор.).	3	
5	Аналітичний огляд кращих зразків портфоліо дизайнерів інтер'єру (5–7 прикладів).	4	
6	Порівняльний аналіз професійних і студентських портфоліо. Формування критеріїв якості.	3	
7	Формування концептуального напрямку власного портфоліо. Опис ідеї та образу.	3	
8	Тема 1.2. Структура та зміст авторського портфоліо. Опрацювання вимог до структури портфоліо. Складання індивідуальної структури.	3	
9	Розробка титульної сторінки та вступного тексту (концепція портфоліо).	3	
10	Відбір проєктів для портфоліо. Аргументація вибору (якість vs кількість).	3	
11	Написання описів проєктів: ідея, функціональне завдання, образне рішення.	4	
12	Редагування та скорочення авторських текстів. Робота з лаконічністю формулювань.	3	
13	Взаємодія тексту й візуального матеріалу. Попереднє компонування сторінок.	3	
14	Формування підсумкових висновків портфоліо як	3	

	професійного документа.		
15	Чорнова верстка структури портфоліо. Корекція змісту та логіки подачі.	4	
16	Тема 1.3. Візуальна та графічна подача портфоліо. Опрацювання композиційних принципів побудови сторінок портфоліо.	3	
17	Робота з балансом, ритмом, масштабом та «повітрям» у макеті.	3	
18	Формування єдності стилю подачі портфоліо.	3	
19	Добір шрифтів і типографічних рішень. Тестування варіантів.	3	
20	Розробка кольорової гами портфоліо відповідно до авторської концепції.	3	
21	Побудова модульної сітки. Адаптація макету під цифровий формат.	3	
22	Підготовка візуальних матеріалів: рендери, креслення, фото макетів, схем.	4	
23	Фінальне доопрацювання та підготовка портфоліо до презентації.	3	
Разом		72	

8. Рекомендовані джерела інформації

1. Божко Л. М. Дизайн інтер'єру : теорія і практика : навч. посіб. Київ : Ліра-К, 2018. 256 с.
2. Даниленко В. Я. Дизайн : підручник. Харків : ХДАДМ, 2010. 320 с.
3. Прибега Л. В. Композиція в дизайні та архітектурі : навч. посіб. Київ : НАУ, 2012. 180 с.
4. Рожко І. В. Графічна подача проєктів інтер'єру : навч. посіб. Львів : ЛНАМ, 2019. 156 с.
5. Ковальчук О. В. Основи проєктної графіки для дизайнерів інтер'єру : навч. посіб. Київ : КНУБА, 2016. 144 с.
6. Brooker G., Stone S. Interior Design Portfolio. London : Laurence King Publishing, 2014. 192 p.
7. Ballast D. K. Interior Design Reference Manual. Belmont : Professional Publications, 2017. 768 p.
8. Pile J., Gura J. A History of Interior Design. Hoboken : Wiley, 2014. 496 p.
9. Abercrombie S. Interior Design Basics. London : Bloomsbury, 2018. 208 p.
10. Klanten R., Ehmann S. Portfolio Design. Berlin : Gestalten, 2012. 256 p.
11. Samara T. Making and Breaking the Grid. Beverly : Rockport Publishers, 2017. 240 p.
12. Lupton E. Graphic Design Thinking: Beyond Brainstorming. New York : Princeton Architectural Press, 2011. 184 p.
13. Ambrose G., Harris P. Design Thinking. Lausanne : AVA Publishing, 2010. 192 p.
14. Pallasmaa J. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. Chichester : Wiley, 2012. 136 p.
15. Bishop C. Installation Art: A Critical History. London : Tate Publishing, 2005. 224 p.

Професійні онлайн-ресурси та платформи (для портфоліо дизайнера інтер'єру)

16. ArchDaily : вебсайт. URL: <https://www.archdaily.com>
17. ArtStation : онлайн-платформа для візуалізації та портфоліо. URL: <https://www.artstation.com>
18. Behance : онлайн-платформа для портфоліо дизайнерів. URL: <https://www.behance.net>
19. Designboom – <https://www.designboom.com>
20. Dezeen : вебсайт. URL: <https://www.dezeen.com>
21. Issuu : платформа для цифрових публікацій. URL: <https://issuu.com>
22. Tate – Installation & Contemporary Art – <https://www.tate.org.uk>

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Програма здійснюється за наявності дидактичних та ілюстративних матеріалів, а також навчально-методичного матеріалу (посібників, доступу до електронних ресурсів) та апаратури (відеопроєктор, комп'ютер, ноутбук) для проведення практичних занять з достатньою кількістю ілюстрацій (презентацій), що вивчаються за програмою.