

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
 Факультет Дизайну
 Кафедра графічного дизайну

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ВК 01.2 Формування візуального образу та дизайн-комунікація

Загальна інформація про дисципліну

Рівень (ступінь) вищої освіти	«Доктор філософії» Третій (освітньо-науковий) рівень
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	022 Дизайн
Освітня програма	Дизайн
Статус дисципліни	Вибіркова
Курс / семестр	2 курс, 3 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	Кількість кредитів за навчальним планом 4
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції – 10 год.
	Семінарські – не передбачено програмою навчальної дисципліни.
	Практичні – 30 год.
	Самостійна робота – 80 год.
Форма підсумкового контролю	Диференційований залік
Викладач (-і)	Михайлюк Ольга Юріївна
Контактна інформація викладача (-ів)	mykhailiuk_olga@kdidpamid.edu.ua
Ресурси комунікації з викладачем	mykhailiuk_olga@kdidpamid.edu.ua
Дні занять	понеділок
Консультації	Не передбачено програмою навчальної дисципліни.

Опис навчальної дисципліни

Анотація дисципліни	Навчальна дисципліна « Формування візуального образу та дизайн-комунікація » спрямована на глибоке теоретичне осмислення процесів візуалізації смислів у сучасному проектному середовищі. У процесі навчання аспіранти опановують методологію створення цілісних візуальних систем, що здатні транслювати складні наукові та творчі концепції. Особлива увага приділяється трансформації візуального образу в мультиформатному середовищі, взаємодії текстури, кольору та форми як засобів комунікації, а також ролі візуального наративу в брендингу та соціально-культурних проектах. Дисципліна закладає фундамент для апробації результатів дисертаційного дослідження через ефективні стратегії дизайн-комунікації.
Мета й завдання навчальної дисципліни	Метою вивчення навчальної дисципліни « Формування візуального образу та дизайн-комунікація » є формування у аспірантів системних знань щодо теоретичних основ побудови візуального образу та закономірностей його сприйняття в

	<p>контексті сучасної культури й медіапростору. Навчання спрямоване на підготовку фахівців, здатних розробляти цілісні візуальні повідомлення та стратегії дизайн-комунікації, що ефективно транслюють авторський задум і адаптуються до запитів цільової аудиторії у мультимедійному середовищі. Особлива увага приділяється опануванню інструментарію візуального нарративу в брендингу та соціально-культурних проектах, а також розвитку навичок критичного аналізу та обґрунтування комунікативної цінності дизайн-рішень.</p> <p><i>Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у здобувачів відповідно до освітньо-наукової програми таких компетентностей:</i></p> <p><i>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -теоретичні основи формування візуального образу у дизайні; -принципи розробки цілісного візуального повідомлення; -закономірності візуального сприйняття й комунікації у контексті сучасної культури; -актуальні стратегії візуальної комунікації у середовищі традиційних і новітніх медіа; -асоціативне сприйняття візуальних образів і символів; -роль візуального нарративу в брендингу, рекламі, соціальних і культурних проектах; -сучасні тенденції та технології у візуальних комунікаціях; <p><i>Вміти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -формувати візуальний образ, що ефективно транслює задум і меседж; -добирати і комбінувати візуальні елементи відповідно до завдань комунікації; -розробляти стратегії дизайн-комунікації відповідно до запитів цільової аудиторії; -аналізувати ефективність візуальних рішень у реальному комунікаційному середовищі; -адаптувати візуальний образ до мультимедійного середовища; -презентувати та обґрунтовувати дизайн-рішення у контексті їх комунікативної цінності.
Передумови вивчення дисципліни	Універсальний дизайн, Методика та методологія науково-дослідної роботи в галузі культури і мистецтва, Дизайн як обмежена багатокритеріальна оптимізаційна задача, Інформаційні технології в практиці наукових досліджень
Програмні компетентності та результати навчання	
Інтегральні компетенції (ІК)	Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми у сфері дизайну, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетенції (ЗК)	ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК 4. Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері дизайну на основі системного наукового світогляду та

	загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності.
Спеціальні (фахові) СК	СК. 2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері дизайну, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин				
	усього	у тому числі			
		лек	сем	практ	срс
1	2	3	4	5	6
4 Семестр					
Тема 1. Теоретичні основи візуального образу в дизайні	24	2		6	16
Тема 2. Комунікативна функція візуального дизайну	24	2		6	16
Тема 3. Медіапростір та дизайн-комунікація	24	2		6	16
Тема 4. Інструменти та технології розробки візуального образу	24	2		6	16
Тема 5. Інтерпретація, оцінка та культурна рефлексія візуальної мови	24	2		6	16
Усього годин	120	10		30	80

Рекомендовані джерела інформації

Основні:

1. Іващенко В. Л. Сучасні медіакомунікативні технології : навчальний посібник. Київ : ТОВ Видавництво Розумники, 2021. 192 с.
2. Осадчий В. В., Малякова І. А. Основи теорії методики дизайну : навчальний посібник. Кременчук : Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2020. 97 с.
3. Arnheim R. Art and visual perception: A psychology of the creative eye. Univ of California Press, 1969. 263 p.
4. Barthes R. The Photographic Message. A Barthes Reader / ed. and with an introd. by S. Sontag. New York : Hill and Wang, 1982. P. 194–210.
5. Berger J. Ways of Seeing. London : British Broadcasting Corporation ; Penguin Books, 1972. 176 p.
6. Lupton E. Thinking with Type: A Critical Guide for Designers, Writers, Editors & Students. 2nd ed. New York : Princeton Architectural Press, 2010. 224 p.
7. Wheeler A. Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team. 5th ed. Hoboken : Wiley, 2017. 336 p.

Додаткові:

1. Виноградова М. Роль віртуального простору у дизайні візуальної комунікації. *Актуальні проблеми сучасного дизайну* : зб. тез IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27 квіт. 2022 р.). Київ : КНУТД, 2022. С. 223–224. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/21009/1/APSD_2022_V1_P223-224.pdf
2. Продан І. Роль візуального образу як рекламного об'єкта. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2021. Вип. 37, том 3. С. 41–45. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4863/37-3-6>

3. Galchynska O., Mykhailiuk O., Byedakova S., Vashchenko O., Hamolin P. Digital art as a tool for developing students creativity. *Seminars in Medical Writing and Education*. 2025. Vol. 4. 434. DOI: <https://doi.org/10.56294/mw2025434>

4. Günay M. Design in Visual Communication. *Art and Design Review*. 2021. Vol. 9. P. 109–122. DOI: <https://doi.org/10.4236/adr.2021.92010>

5. Mykhailiuk O., Tereshchenko O., Osypchuk M., Deriy L., Syrotyuk V. Modern trends in the development of computer games. *Technologies, innovative and modern theories of scientists* : матеріали XX Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Грац, 23–26 трав. 2023 р.). Грац, 2023. С. 23–26.

6. Odushegun L. Aesthetic semantics: Affect rating of atomic visual web aesthetics for use in affective user experience design. *International Journal of Human-Computer Studies*. 2023. Vol. 171. 102978. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2022.102978>

7. Zaripova L. R., Rauzeev I. Z., Siluyanichev A. M., Gadzhiev I. A. Development of visual communications in graphic design. *Laplage em Revista*. 2021. Vol. 7, Extra-B. P. 112–116. DOI: <https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-B600p.112-116>

Інформаційні ресурси:

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : офіційний сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>
2. Електронний каталог НБУВ : пошук наукової літератури, дисертацій та авторефератів. URL: <https://www.irbis-nbuv.gov.ua>
3. Google Scholar : пошукова система наукових публікацій. URL: <https://scholar.google.com.ua>
4. ResearchGate: наукова мережа та репозитарій повнотекстових статей. URL: <https://www.researchgate.net>
5. Електронний репозитарій ХДАДМ: архів наукових праць Харківської державної академії дизайну і мистецтв. URL: <https://rep.ksada.org>
6. Цифровий репозитарій КНУТД: база наукових публікацій Київського національного університету технологій та дизайну. URL: <https://er.knutd.edu.ua>
7. ArtHuss: видавничий блог про теорію дизайну та візуальну культуру. URL: <https://www.arthuss.com.ua/blog>
8. Behance: професійна платформа для презентації дизайн-проектів та аналізу візуальних кейсів. URL: <https://www.behance.net>
9. Dribbble: мережа для дизайнерів та візуальних комунікаторів. URL: <https://dribbble.com>
10. AIGA (The Professional Association for Design): ресурси з етики та теорії дизайну. URL: <https://www.aiga.org>
11. The Brand Identity : онлайн-журнал про візуальну ідентичність та брендинг. URL: <https://the-brandidentity.com>
12. BP&O (Brand, Packaging & Opinion): аналітичний ресурс про дизайн упаковки та брендинг. URL: <https://bpando.org>
13. Brand New (UnderConsideration): платформа для критичного аналізу корпоративної ідентичності. URL: <https://www.underconsideration.com/brandnew>
14. Typewolf : спеціалізований ресурс про типографіку та візуальні тренди. URL: <https://www.typewolf.com>
15. Google Fonts: бібліотека відкритої типографіки. URL: <https://fonts.google.com>
16. Awwwards : міжнародна платформа з оцінки веб-дизайну та UX/UI рішень. URL: <https://www.awwwards.com>
17. Pentagram: онлайн-архів кейсів провідного світового бюро дизайну. URL: <https://www.pentagram.com>

Методи контролю та розподіл балів

3 семестр

Назви змістових модулів і тем	Дата проведення	Формат контролю	Максимальна кількість балів
Тема 1. Теоретичні основи візуального образу в дизайні	Листопад, 2-й тиждень	<i>Науковий колоквіум, контроль глибини опрацювання джерельної бази, написання аналітичного есе.</i>	20
Тема 2. Комунікативна функція візуального дизайну	Листопад, 4-й тиждень	<i>Наукова дискусія (круглий стіл), перевірка портфоліо аналітичних матеріалів та візуальних схем.</i>	20
Тема 3. Медіапростір та дизайн-комунікація	Грудень, 1-й тиждень	<i>Практичний модуль (розширений літ. огляд), концептуальне моделювання карт комунікацій.</i>	20
Тема 4. Інструменти та технології розробки візуального образу	Грудень, 3-й тиждень	<i>Наукова презентація концепції візуального образу, захист етапів дисертаційного дослідження.</i>	20
Тема 5. Інтерпретація, оцінка та культурна рефлексія візуальної мови	Січень, 1-й тиждень	<i>Оцінка наукової апробації (підготовка тез доповіді), публікація результатів самостійної роботи.</i>	20
РАЗОМ:			100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	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 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

Технічне, програмне та інструментальне забезпечення

Необхідне обладнання, устаткування, засоби та програмне забезпечення	Для реалізації дисципліни використовується наявне мультимедійне обладнання кафедри, базове спеціалізоване програмне забезпечення та персональні технічні засоби здобувачів для забезпечення індивідуальної науково-дослідної діяльності.
--	--

Політика вивчення навчальної дисципліни

Політику щодо академічної доброчесності	<i>Під час роботи над науковими текстами, візуальними концептами та аналітичними оглядами прояви академічної недоброчесності (плагіат, самоплагіат, фальсифікація результатів дослідження, використання ШІ без належного зазначення) є неприпустимими. Аспірант зобов'язаний дотримуватися правил цитування та посилається на першоджерела (ідеї інших дослідників, візуальні об'єкти, методики). Усі форми порушення доброчесності не толеруються. Виявлення плагіату в наукових напрацюваннях веде до анулювання результатів контрольного заходу та необхідності повторного виконання завдання з іншої теми.</i>
Політика щодо відвідування занять	<i>Відвідування занять (лекцій та практичних, наукових колоквиумів) є обов'язковим компонентом підготовки доктора філософії. За об'єктивних причин (наукове стажування, участь у конференції, хвороба) навчання може відбуватися в дистанційному (синхронному) режимі за погодженням із викладачем. Недопустимі пропуски занять без поважних причин тягнуть за собою втрату балів за наукову дискусію. Дотримання дедлайнів при поданні тез, статей або презентацій є критичним: невчасне подання матеріалів впливає на підсумкову оцінку (мінус 10% за кожен день затримки).</i>
Політика щодо презентації наукових результатів	Наукові напрацювання (схеми, візуальні моделі, чернетки статей) надаються викладачу на етапах проміжного моніторингу для підтвердження авторства та корекції методології. Презентація результатів має базуватися на принципах доказовості, логічності та високої візуальної культури, що відповідає рівню наукового ступеня. Аспірант повинен бути готовим до наукової дискусії та аргументованого захисту своєї концепції під час кожного практичного заняття.

Детальнішу інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни (<https://kdidpamid.edu.ua/academy/robochi-programy-navchalnyh-dysczyplin-ta-inshi-navchalno-metodychni-materialy-kafedry-mystecztvoznavstva-i-mysteczkoyi-osvity/>).

Розробник (розробники) силябусу
навчальної дисципліни

Михайлюк О.Ю.
(підписи, прізвища, ініціали)

Гарант освітньої програми

Ковальов Ю. М.
(підписи, прізвища, ініціали)

Завідувач кафедри

Петрова І.В.
(підписи, прізвища, ініціали)

Силябус затверджено
на засіданні кафедри

графічного дизайну
(назва кафедри)

від 26 серпня, протокол № 1