

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Кафедра	Дизайн тканин та одягу	Рік навчання	1
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	вибіркова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	1

ФЕШН СТАЙЛІНГ

Семестр 1 (осінь 2023)

Викладач	Гурдіна Владислава Василівна, канд. мистецтвознавства, доцент
E-mail	gurdina.vladyslava@ksada.org
Заняття	за розкладом
Консультації	за домовленістю
Адреса	к. 317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв 11
Телефон	+380675715032

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування у Telegram (+380675715032) і тільки у робочі дні та робочий час. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною під час занять або консультацій здійснюється у визначений час. За умов дистанційних занять використовується програма Google Meet. Посилання на заняття у Classroom. Акаунт студента у Telegram та Google Meet бажано має бути названий справжнім ім'ям та прізвищем студента.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Рекомендованою передумовою для вивчення дисципліни Фешн стайлінг є такі навчальні дисципліни як «Кольорознавство», «Матеріалознавство», «Основи композиції», «Історія зарубіжного мистецтва», «Комп'ютерні технології», «Історія української культури і мистецтва», «Іміджелогія», «Історія костюма і крою», «Історія текстилю та моди», «Одяг і матеріальна культура», «Проектування», «Історія дизайну (за спеціалізацією)», «Фешн фотографія».

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Усі основні та додаткові матеріали можна переглянути у чаті групи в Telegram.

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ

Блокнот для конспекту, ручка. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) з можливістю демонстрації тематичних презентацій і виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: Microsoft Word, PowerPoint 2010/2016, фото та відео обладнання.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Метою курсу є удосконалення знань та професійних навичок студентів у сфері fashion-зйомок і fashion-показів. Аналіз тенденцій моди, розвиток «візуального досвіду» у розпізнанні стилів, субкультур, архетипів та індивідуального креативного впливу дизайнерів, що формує теоретичну частину курсу. Практична складова дисципліни спрямована на ефективну організацію творчого процесу та співпрацю з командою; на реалізацію творчого проекту від концепції до фінального fashion-продукту. Процес опанування студентами теоретичного матеріалу та практичних задач передбачає співпрацю з професійними фотографами та моделями і перспективу публікації авторських робіт у спеціалізованих міжнародних виданнях.

Завданнями дисципліни є: дослідження і аналіз тенденції моди, звернення до історичних стилів і періодів, а також прогнозування майбутніх тенденцій, розвиток «візуального досвіду», розробка, реалізація творчого проекту та практична робота з командою. Ці задачі допоможуть студентам розвиватися як фахівцям в галузі моди, надаючи їм можливість практичного досвіду, аналізу та виразного вираження своєї творчості.

Дисципліна забезпечує набуття та закріплення наступних компетентностей:

ПК – Здатність розв'язувати складні завдання і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;

ЗК1 - Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК2 - Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми;

ЗК3 - Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

ЗК5 - Здатність розробляти та керувати проектами;

ЗК6 - Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

ЗК7 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові предметні) компетентності:

ФК1 - Здатність здійснювати концептуальне проектування об'єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог (відповідно до програми);

ФК2 - Здатність проведення проектного аналізу всіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту;

ФК3 - Здатність розуміти і використовувати причинно-наслідкові зв'язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв;

ФК6 - Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій;

ФК7 - Здатність застосовувати засоби спеціального рисунку та живопису (за спеціалізаціями), а також методики використання апаратних і програмних засобів комп'ютерних технологій;

ФК9 - Здатність створювати затребуваний на ринку та суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і послуги);

ФК11- Здатність застосовувати методологію наукових досліджень на теоретичному та практичному рівні.

Програмні результати навчання:

ПРН1 - Генерувати ідеї для вироблення креативних дизайн-пропозицій, вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, застосовувати основні концепції візуальної комунікації у мистецькій та культурній сферах;

ПРН2 - Розробляти науково-обґрунтовану концепцію для розв'язання фахової проблеми;

ПРН5 - Розробляти, формувати та контролювати основні етапи виконання проекту;

ПРН6 - Формувати проектні складові у межах проектних концепцій; володіти художніми та мистецькими формами соціальної відповідальності;

- ПРН8 - Здійснювати допроектний аналіз із урахуванням всіх вагомих чинників, що впливають на об'єкт проектування; формулювати авторську концепцію проекту;
- ПРН9 - Застосовувати методіку концептуального проектування та здійснювати процес проектування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних вирішень, а також функціональних та естетичних вимог до об'єкта дизайну;
- ПРН14 - Застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалами (за спеціалізаціями);
- ПРН15 - Представляти концептуальне вирішення об'єктів дизайну засобами новітніх технологій, застосовувати прийоми графічної подачі при розв'язанні художньо-проектних завдань (за спеціалізаціями).

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна направленість дисципліни обумовлена професійним спрямуванням щодо реалізації творчого проєкту від концепції до фінального fashion-продукту. Дисципліна вивчається в першому семестрі 1-го курсу (4 кредитів ECTS, 120 навчальних години, в тому числі 30 годин — аудиторні: лекційні та практичні заняття та 90 годин — самостійна робота студентів). Всього курс має 2 модулі, охоплює 9 тем, включає лекційні заняття та виконання студентами практичних завдань.

Осіній семестр: 30 годин: 6 — лекції, 24 — практичні, 90 — самостійні.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Вступ до дисципліни. Термінологія. Персональна та фешн стилістика: в чому відмінність. Напрямки професійної діяльності.

Тема 2. Персональна стилістика.

Тема 3. Особливості роботи з кольором, кольорові поєднання.

Тема 4. Визначення тренду. Життєвий цикл тренду. Трендпрогнозування.

Тема 5. Стилi, мікростилі, субкультури. Еклектика. Стритстайл (стритвир).

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 6. Архетипи.

Тема 7. ДНК бренду.

Тема 8. Види фешн зйомок.

Тема 9. Організація фешн зйомки від концепції до публікації в журналі.

9.1 Визначення теми, вивчення аналогів, збір референсів

9.2 Створення мудборду, розробка концепції

9.3 Підготовка до зйомки: вибір локації, моделі, підбір додаткових членів команди, складання образу та ін.

9.4 Проведення фешн зйомки

9.5 Пост-обробка та оформлення фешн зйомки, відправка кращих результатів до журналів та на конкурси.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми дисципліни Фешн стайлінг розкриваються шляхом лекційних та практичних занять. Самостійна робота здобувача спрямована на закріплення лекційного матеріалу, виконання практичних завдань, підготовку до наступного заняття.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час проведення викладачем лекцій та пояснення завдання он-лайн, необхідно вимкнути мікрофони. За необхідності студент має просити дозволу зробити перерву. У разі неможливості проведення занять за розкладом з вагомих причин, викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю з групою студентів.

Вітається авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може довести свою точку зору.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути підтвержені). Запізнення на заняття не вітаються. В разі пропуску студентом окремих тем дисципліни, він повинен опрацювати їх самостійно показати викладачу конспект за темою та відповісти на ключові питання.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю чи виконання практичних завдань виявлено плагіат, студент втрачає право отримати бали за тему. У підсумку він отримує тільки ті бали, що були зараховані попередньо.

Корисні посилання:

<https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html>;

<https://saiup.org.ua/novyny/akadem-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тиждень	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1	2	3	4	5	6	7
За ро зкл адо м	1	лекція	Тема 1. Вступ до дисципліни. Термінологія. Персональна та фешн стилістика: в чому відмінність. Напрямки професійної діяльності.	2		
	2	практика	Тема 2. Персональна стилістика.	2	Завдання: розбір зовнішності та рекомендації щодо візуального корегування зовнішності	
	3	практика	Тема 3. Особливості роботи з кольором, кольорові поєднання.	2	Завдання: пошук схем кольорових поєднань	
	4	лекція+практика	Тема 4. Визначення тренду. Життєвий цикл тренду. Трендпрогнозування.	2	Завдання: пошук трендів на модних показах	
	5	практика		2	Завдання: створення гротескно трендового образу	
	6	лекція+практика	Тема 5. Стилї, мікростилї, субкультури. Еклектика. Стрітстайл.	2	Завдання: пошук обраної субкультури як джерела натхнення серед показів і зйомок	
	7	практика		2	Завдання: створення образу за обраною субкультурою	

8	лекція+п рактика	Тема 6. Архетипи.	2	Завдання: визначення переважаючого архетипу в образі особистості
9	лекція+п рактика	Тема 7. ДНК бренду.	2	
10	лекція+п рактика	Тема 8. Види фешн зйомок.	2	
11	практика	Тема 9. Організація фешн зйомки від концепції до публікації в журналі.	2	Визначення теми, вивчення аналогів, збір референсів
12	практика		2	Створення мудборду, розробка концепції
13	практика		2	Підготовка до зйомки: вибір локації, моделі, додаткових членів команди, складання образу та ін.
14	практика		2	Проведення фешн зйомки
15	практика		2	Постобробка та оформлення фешн зйомки, відправка кращих результатів до журналів та конкурсів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1-5	Виконання практичних завдань	24-40
6-9	Виконання практичних завдань	36-50
	Іспит (перегляд)	0-10
	Всього балів	100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

	БАЛИ		КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
	0-40	0-60	
A	36-40	54-60	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Активно проявляв себе на заняттях. В презентованій роботі є авторський креативний підхід. Робота виконана та презентована якісно та оригінально, відповідаючи всім вимогам
B	33-35	49-53	Студент повністю оволодів дисципліною, в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив декілька незначних помилок, що можуть стосуватися самої роботи або її презентації
C	30-32	44-48	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях, є проблеми з якістю роботи
D	26-29	38-43	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена

Е	24-25	36-37	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно
	0	0	Пропуск поточного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролю за семестр і виконати екзаменаційну роботу, яка і презентується під час перегляду. Для тих студентів, які бажають покращити результат, передбачені додаткові індивідуальні завдання за темами дисципліни, а також участь у конференціях, наукових та професійних конкурсах тощо (максимум 10 балів).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для екзаменаційного перегляду
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
75-81	C	
64-74	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела з кожної окремої теми.

Основна література

1. Гурдіна В. В. Трансформації українського традиційного вбрання в дизайні сценічного костюма : дис. ... канд. мист. : 17.00.07 / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. Харків, 2012. 180 с.
2. Єременко І. І. Проектно-художня структура костюма в сучасному дизайні : дис. ... канд. мист. : 17.00.07 / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. Харків, 2014. 200 с.
3. Кісіль М.В. Концепції формоутворення костюму в західноєвропейському дизайні ХХ століття : дис. ... канд. мист. : 17.00.07 / Харк. держ. акад. дизайну і мистец. Харків, 2010.
4. Лагода О. М. Художньо-образні особливості костюма в дизайні одягу кінця ХХ - початку ХХІ століття : дис. ... канд. мист.: 17.00.07 / Харківська держ. академія дизайну і мистецтв. Харків, 2007. 275 арк. — Бібліогр.: арк. 166-182.
5. Лосева М. Теорія моди. Концепції і практики. Харків: Юнісофт, 2021. 176 с.
6. Мамчич О. С., Ніколаєва Т. В., Гаркін П. В. Візуалізація образу та проектування костюма в різних художніх системах : навч. посіб. Київ : КНУТД, 2011. 72 с.
7. Мельник М. Т. Стилістична еволюція фешн-образів ХХ початку ХХІ ст. / Культура і мистецтво у сучасному світі, 2013. Вип. 14. с. 183-188.

8. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти) : монографія. Київ : КНУТД, 2019. 475 с.
9. Харченко А.В. Синтез стилів у практиці сучасної моди: тенденції, художні прийоми : дис. ... док. філософії за спеціальністю 022 «Дизайн» (галузь знань 02 Культура і мистецтво) / Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, 2021. 210 с.
10. Fashion History. TASCHE, 2021, 632 p.
11. Menkes S. Fashion Designers A-Z, Updated Edition. TASCHE, 2020. 720 p.
12. Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion. London: THOMSON Gale, 2005 – v.1 – 456 p., v.2 – 470 p., v.3 – 562 p.
13. Steele V. Fashion: The Whole Story. NY: Thames&Hudson, 2020. 576 p.
14. Tamagni D. Fashion Tribes: Global Street Style. Abrams. 292 p.
15. Young C. Style Tribes: The Fashion of Subcultures. Frances Lincoln; Illustrated edition, 2016. - 256 p.

Допоміжна література

1. Гурдіна В. В. Класичний стиль, як глобальний тренд та складова екологічного напрямку в дизайні одягу. Всеукраїнська наук. к-ція «Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать мистця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір)». Харків: ХДАДМ, 2019. С. 30-32.
2. Гурдіна В. В. Феномен Street style на світових тижнях моди. Міжнародна науково-практична к-ція «Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи». Харків: ХДАДМ, 2018. – с.40-42.
3. Лагода О.М. Street Stil – стиль чи маніпуляція. V Міжнар. форум «Дизайн-освіта 2009: Сучасна концепція дизайн-освіти України»: матеріали МНМК, Ч.2. Харків: ХДАДМ, 2009. С.27-29.
4. Лагода О.М. В тенетах гламуру: візуальна профанація ідеалізованої краси Екологія візуальності: стратегії, концепти, проекти. Матеріали IV Всеукр. НПК (8-10.10.2015). Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2015. С. 20-24.
5. Лагода О.М. З питань прогнозування в дизайні та моді. К.: НАУ., 2012. Вип. 1. С. 79-84.
6. Лагода О.М., Пасічник В.О., Гурдіна В.В. Масова кастомізація одягу як концепція індивідуалізації в сучасних дизайн-практиках / Art&Design. № 2. Київ: КНУТД, 2021. С. 129-140.
7. Лозинська Х. Молодіжний костюм у європейській моді 1990-х років. ВІСНИК Львівської національної академії мистецтв. Вип. 21. с. 94-99.
8. Михайлова Р.Д. Про зміст та співвідношення понять «образ» та «імідж». Вісник КНУКіМ. Сер. Мистецтвознавство, 2016. Вип. 35. С. 206-217.
9. Чупріна Н.В., Балабаєнко Ю. Р. Причини виникнення стильового напрямку the Mods та його вплив на формування сучасних тенденцій у індустрії моди. Київський національний університет технологій та дизайну. Теорія мистецтва №1, 2016. с.78-84.
10. Чупріна Н.В., Яценко Н.В. Casual як провідний стильовий напрям у сучасній індустрії моди. Київський національний університет технологій та дизайну. Теорія мистецтва №3, 2015. с. 32-37.
11. Coddington G. Grace: A Memoir. Random House, 2012. 416 p.
12. Fashion Is... Metropolitan museum of art / Abrams, 2014. 384 p.
13. Garcia N. The Style Strategy: A Less-Is-More Approach to Staying Chic and Shopping Smart. It Books, 2009. 192 p.
14. London S. The Truth About Style. Viking, 2012. 215 p.
15. Steele V. Anti-Fashion: The 1970-s. Fashion Theory, 1997. 1. P. 279-296.
16. Steele V. Japan Fashion Now. Yale University Press, 2011. 240 p.
17. Schuman S. The Sartorialist. Penguin Books, 2009. 512 p.
18. Talley A.L. The Chiffon Trenches / Ballantine Books, 2020. 284 p.

19. The Obsessed : Otakus, Tribes, and Subcultures of Japan / Gestalten. 288 p.
20. Worsley H. 100 Ideas that Changed Fashion / Laurence King Publishing, 2019. 216 p.

Допоміжні ресурси

1. Історія костюма і моди, теорія моди. Блог історика моди Мирослава Мельника: веб-сайт. URL: <http://modoslav.blogspot.com/> (дата звернення: 25.07.2023).
2. Що лисиця каже? Блог Владислави Гурдіної: веб-сайт. URL: https://t.me/vladyslava_gurdina (дата звернення: 25.07.2023).
3. Fashion Theory: веб-сайт. URL: <https://www.tandfonline.com/> (дата звернення: 25.07.2023).
4. Vogue: веб-сайт. URL: <https://www.vogue.com/> (дата звернення: 25.07.2023).