



ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Дизайн середовища	Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Кафедра	Дизайн тканин та одягу	Рік навчання	4
Галузь знань	02 Культура і мистецтво	Вид дисципліни	Вибіркова
Спеціальність	022 Дизайн	Семестри	8

ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЯ (ФІ)

Семестр 8 (весняний, 2024-2025 н.р.)

Викладач	Васильєва Марина Іванівна, ст. викладач каф. ДТО
E-mail	designmarina77@gmail.com
Заняття	За розкладом, он-лайн
Консультації	За домовленістю, он-лайн
Адреса	61002 Харків, к.317, поверх3, корпус 3, вул. Мистецтв 11

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронні листи і тільки у робочі дні. 1) в темі листа обов'язково має бути зазначена назва дисципліни (можливо скорочено); 2) в полі тексту листа позначити ПІБ студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються); 3) файли підписувати таким чином: прізвище. назва завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною - під час занять або консультацій у визначений час. 4) На заняттях у форматі он-лайн студенту бажано вмикати камеру перші 30 хв. Консультації з викладачем відбуваються у визначені дні та години.

За умов дистанційних занять використовується програма Zoom (Meeting ID:736 1232 4945, Passcode: V71AGH) якщо відбувається зміна посилання або ID зустрічі, нове посилання надає викладач у чаті Telegram. Інша комунікація (консультації) відбувається шляхом листування у Telegram (+380677016750 - Васильєва М.І.). Роботи для рубіжного контролю мають бути надіслані на пошту викладача або в чат викладача Telegram каналу.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Фешн-ілюстрація» базується на таких дисциплінах нормативної частини ОПП ДО(в), як: «Основи композицій», «Основи проектування та проектної графіки», «Проектування», «Кольорознавство». Студент отримує повну підтримку при опрацюванні матеріалу дисципліни та підготовки її практичної стратегії.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ

Мета дисципліни «Фешн-ілюстрація» полягає в підготовці студентів до самостійного процесу ілюстрування об'єктів моди та модної індустрії, оволодіння базовими знаннями дисципліни, прийомами та навичками, необхідними при вирішенні графічних задач в проектуванні та професійній діяльності.

Завдання дисципліни «Фешн-ілюстрація» полягають у засвоєнні та методичному опануванні базових положень дисципліни, у послідовному вивченні прийомів ілюстрації моди, в опануванні засобів графічної побудови композиції, образу та вміння застосовувати отримані знання в проектно-художній і діяльності. На досягнення вказаних задач впливає розвиток образно-творчого мислення студента, що сприяє розробці та вирішенню графічних ідей та задач, як стандартними підходами, так і творчим нестандартним вирішенням загальної композиції ілюстрації моди та самого зображення.

У результаті отриманих знань та вмінь згідно вимогам освітньо-професійної програми студенти **повинні:**

знати: історію розвитку ілюстрації моди як специфічної сфери творчості дизайнера; творчість провідних ілюстраторів минулого і сучасності, засоби, методи і прийоми фен-ілюстрації; тенденції розвитку галузі, зокрема, в Україні;

вміти: аналізувати актуальні тенденції розвитку фен-ілюстрації; застосовувати концептуальні підходи щодо створення фен-ілюстрацій; здійснювати ілюстрування об'єктів індустрії моди та дизайн-продуктів різноманітними графічними техніками, підходами щодо стилізації, композиційного вирішення тощо; досконало володіти методами колористично-фактурного вирішення фен-ілюстрацій різними художніми матеріалами та інструментами; вирішувати графічні задачі в різноманітних галузях застосування фешн-ілюстрації.

Дисципліна забезпечує набуття студентами таких компетентностей, як:

ІК – Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю і невизначеністю умов

СК 1 – Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну;

СК 3 – Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну;

СК 4 – Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності;

СК 7 – Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну;

СК 8 – Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта;

СК 9 – Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Дисципліна забезпечує наступні програмні результати навчання:

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 9 – Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання;
- ПРН 10 – Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну в комунікативному просторі;
- ПРН 11 – Розробляти композиційне вирішення об'єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах;
- ПРН 12 – Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності;
- ПРН 17 – Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями);
- 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.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни «Фешн-ілюстрація» орієнтована на надання студентам необхідних навичок у вирішенні графічних задач при ілюструванні об'єктів індустрії моди. Контент дисципліни вміщує розгляд важливих питань: методологію поетапного виконання необхідних учбових завдань; творче мислення; основи напрацювань, що є достатніми для втілення творчих ідей; оволодіння алгоритмом дій у вирішенні стилістично-графічних задач та побудові графічних образів; відпрацювання майстерності в ілюструванні.

У процесі вивчення дисципліни студент ознайомлюється з лекційним матеріалом, де викладаються загальні поняття про одяг, костюм, моду, стиль, структурну основу та пластику фігури людини, графічні прийоми і засоби зображення; композицію, вплив кольору на образ персонажу ілюстрування. Практичний курс будується на послідовному вивченні теоретичного матеріалу, та послідовному виконанні практичних завдань. Під час самостійної роботи студенти продовжують і завершують роботу над практичними завданнями, початими в аудиторні години, підготовку вправ до екзаменаційного перегляду.

Дисципліна вивчається протягом 8 семестру 4-го курсу (5 кредитів ECTS, 150 навчальних години, в тому числі 60 годин – аудиторні: 10 годин – лекційні та 50 годин – практичні заняття, 90 годин – самостійної роботи студентів). Всього курс має 2 змістовні модулі, що охоплюють 10 тем.

Змістовний модуль 1. ОСНОВИ ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЇ

Тема 1. Загальні поняття про ілюстрацію. Сфера застосування фешн-ілюстрації. Історія

розвитку «фешн-ілюстрації» та аналіз творчості класиків ілюстрації моди. Засоби графічної виразності в ілюстрації моди.

Тема 2. Стилiзоване зображення костюму. Методи костюмографічної мови.

Тема 3. Фешн-портрет: основні закономірності та підходи до візуалізації.

Тема 4. Скетчинг як техніка швидкого малюнка. Історія фешн-скетчів.

Тема 5. Графічні прийоми відтворення фактури, структури матеріалу, малюнку на тканині в ілюстрації моди.

Змістовний модуль 2. ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЇ

Тема 7. Образ як основа фешн-ілюстрації. Художні прийоми та засоби ілюстрації моди.

Тема 8. Ілюстрація в стилі «флет».

Тема 9. Колаж як виразний прийом в ілюструванні моди.

Тема 10. Вибір графічного методу. Створення графічного образу через конструкцію персонажу (екзаменаційна робота).

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом демонстрації майстер-класів, ілюстративного та текстового матеріалу в чаті групи від викладача, відео-лекціями з Інтернет-мережі та виконанням практичних робіт студентами. Зміст самостійної роботи студента полягає в пошуку додаткової інформації з кожної окремої теми, в аналізі трендів та актуальних подій в галузі індустрії моди, сучасного мистецтва, у пошуку власної авторської манери ілюстрування, в удосконаленні графічних навичок і прийомів.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Базою навчального тезаурусу дисципліни «Фешн-ілюстрація» є складений за авторською методикою курс практичних занять та текстів для самостійного поглиблення студентами в теми занять (укладач ст. викл. Васильєва М.І.), який охоплює історичні та сучасні дані зі світової історії індустрії моди, напрямків графічного мистецтва, ілюстрування, а також розкриває сутність та актуальність фешн-ілюстрації як особливу «мову», систему кодування інформації, так як вона є частиною проектування одягу. Лекційний (додатковий) матеріал розміщується в загальному чаті та ілюструється відповідними зразками. Студентам надається перелік рекомендованої для опрацювання основної та додаткової літератури, Інтернет-посилань на актуальні статті, лекції, навчальні посібники, творчі проекти з модної ілюстрації, дані про напрямки розвитку галузі та застосування фешн-ілюстрації класиків та сучасних авторів.

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ

Додаткові навчально-інформаційні матеріали, у тому числі актуальні графічні проекти з фешн-ілюстрації, дані про авторів, тренди в індустрії моди, дизайнерські школи, творчі групи і т. ін. можна переглянути у мережі Інтернет. Відповідні посилання на потрібний сайт (Link – код в HTML або PHP документі) надаються викладачем під час занять або після закінчення лекції, а також в процесі електронного листування.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:

Обов'язковою умовою для студента є наявність різноманітних художніх матеріалів для виконання практичних робіт; папір для ескізування, олівці, маркери, акварельні фарби тощо. Допускається використання в роботі над завданнями комп'ютерної техніки (ноутбук, планшет тощо) та графічних програм, з можливістю виходу до мережі Інтернет.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Дисциплінарна та організаційна відповідальність. Викладач несе відповідальність за координацію процесу занять, а також створення атмосфери, сприятливої до відвертої дискусії та пошуку вирішення нагальних питань з дисципліни. Особливу увагу викладач повинен приділити досягненню програмних результатів навчання дисципліни. В разі необхідності викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі найновіших досягнень і сучасних практик у сфері фен-ілюстрації, про що повинен попередити студентів.

Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не мають бути перешкодою для опанування дисципліною та творчої реалізації здобувачами процесу навчання. Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для реалізації процесу навчання та вести коректну дискусію з завдань дисципліни.

Міжособистісна відповідальність. У разі відрядження, хвороби тощо викладач має право перенести заняття на вільний день за попередньою узгодженістю зі студентами.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ

Недопустимі пропуски занять без поважних причин (причини пропуску мають бути підтверджені необхідними документами або попередженням викладача). Не вітаються запізнення на заняття. Самостійне відпрацювання теми (відповідь на ключові питання, запропоновані викладачем) відбувається в разі відсутності студента на заняттях з будь-яких причин.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності. Жодні форми її порушення не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено використання зразків чужих робіт, студент не отримує бали за тему та зобов'язаний її перескласти на залік, де може бути зараховано лише частина від максимальної кількості балів за цю тему. Якщо факт академічної недоброчесності зафіксований на заліку – студент максимально отримує тільки ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.

Корисні посилання:

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

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

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Годин	Рубіжний контроль	Деталі
1	2	3	4	5	6	7
Змістовний модуль 1. ОСНОВИ ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІ						
Заняття відповідно розкладу семестру	1	лекція	Тема 1. Загальні поняття про ілюстрацію. Сфера застосування фешн-ілюстрації. Історія розвитку «фешн-ілюстрації» та аналіз творчості класиків ілюстрації моди. Засоби графічної виразності в ілюстрації моди.	4	Конспект, каталог зображень, повідомлення-презентація Тематичні вправи	10 СРС
	2	лекція	Тема 2. Стилізоване зображення костюму. Методи костюмографічної мови.	2	Дискусія на практич. заняттях, аналіз матеріалу Тематичні вправи	5 СРС
	3	лекція/ практичні	Тема 3. Фешн-портрет: основні закономірності та підходи до візуалізації.	2/2	Дискусія на практич. заняттях, аналіз матеріалу Тематичні вправи	5 СРС
	4	лекція/ практичні	Тема 4. Скетчинг як техніка швидкого малюнка. Історія фешн-скетчів.	1/2	Дискусія на практич. заняттях, аналіз матеріалу Тематичні вправи	5 СРС
	5	лекція/ практичні	Тема 5. Графічні прийоми відтворення фактури, структури матеріалу, малюнку на тканині в ілюстрації моди.	1/4	Пошук образу бренду відповідно концептуальній спрямованості та характеру моделі	5 СРС
	6	практичні	Тема 6. Пошук образу бренду відповідно концептуальній спрямованості та характеру моделі	10	Міні-проект А3 – 2арк Рейтинговий контроль	15 СРС
Змістовний модуль 2. ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІ						
Заняття відповідно розкладу семестру	7	практичні	Тема 7. Образ як основа фешн-ілюстрації. Художні прийоми та засоби ілюстрації моди.	6	Пошук образу бренду відповідно концептуальній спрямованості та характеру моделі	10 СРС
	8	практичні	Тема 8. Ілюстрація в стилі «флет».	6	Ілюстрація в стилі «Флет» А4 – 1арк	10 СРС
	9	практичні	Тема 9. Колаж як виразний прийом в ілюструванні моди.	8	Створення виразного образу за допомогою техніки колажу. А4 – 1арк	10 СРС
	10	практичні	Тема 10. Вибір графічного методу. Створення графічного образу через конструкцію персонажу (екзаменаційна робота).	12	Стилізація фігури людини в динаміці А4 – 2арк. Аналіз стилістичних рис бренду та пошук графічного методу зображення образу бренда. А4 – 1арк А3 - 2арк Екзаменаційний перегляд	15 СРС

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1	Поточний контроль	0–5
2	Поточний контроль	0–5
3	Поточний контроль	0–5
4	Поточний контроль	0–5
5	Поточний контроль	0–10
6	Рейтинговий контроль	0–10 (40)
7	Поточний контроль	0–10
8	Поточний контроль	0–10
9	Поточний контроль	0–20
10	Екзаменаційний перегляд	0 –20 (60)
Всього балів		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

	Бали		Критерії оцінювання
	0–20	0–40	
A+	20	40	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Робота виконана та презентована якісно та оригінально
A	17–19	37–39	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Презентація роботи в повному обсязі, якісна та акуратна
A-	16	36	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. Презентація роботи в повному обсязі
B	12–15	32–35	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу, але в процесі виконання допустив декілька незначних помилок, що можуть стосуватися презентації роботи
C	8–11	22–31	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок у застосуванні прийому, є проблеми з якістю роботи
D	4–7	10–21	Студент не в повному обсязі оволодів матеріалом, робота виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена
E	1–3	1–9	Студент не в повному обсязі оволодів матеріалом, робота виконана із значними помилками, робота виконано неякісно, грубо оформлена презентація.
	0	0	Пропуск рубіжного контролю

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою контролю є екзаменаційний перегляд. Для отримання оцінки студенту необхідно пройти рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок процесів практичної та самостійної роботи та регулярності відвідування занять.

На оцінку може позитивно вплинути написання статті або реферату, в яких віддзеркалюється авторський підхід пошукувача до аналізу і трактування певних тем з дисципліни, що витікають із зібраних ним текстових матеріалів та ілюстрацій. Підготовка статті чи реферату оцінюється додатковими балами (в межах 1-5).

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Національна	Бали	ECTS	Диференціація А (внутрішня)	Національна	Бали	ECTS
відмінно	90–100	А	А+ 98–100	задовільно	64–74	D
			А 95–97		60–63	E
			А- 90–94	незадовільно	35–59	FX
добре	82–89	В		незадовільно (повторне проходження)	0–34	F
	75–81	С				

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в межах дисципліни (5–8), науково-творчі заходи (2–4), активність на заняттях, участь у житті групи (1–2). Максимальна кількість балів-бонусів – 10.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Розширений список літератури наведено у робочій програмі та методичних матеріалах. Також на заняттях викладач може порекомендувати додаткові джерела інформації.

- Лагода О.М. Дизайн костюма. Практики репрезентацій: Монографія. Черкаси: Видавець Третяков О.В. 2018. 296 с.
- Лагода О. Мода і мистецтво: взаємодія в контексті репрезентацій/ОМ Лагода//Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.-2014.-№ 1.-С. 20-26.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2014_1_6
- Миргородська Н.В. Еволюція форм проектно-художньої презентації костюма в ілюстрації моди [Текст] : дис. ... канд. мист. : 17.00.07. Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. Харків, 2014. 206 с.
- Миргородська Н.В., Лагода О.М. Еволюція ілюстрації моди як засобу трансляції спеціальної інформації/НВ Миргородська, ОМ Лагода//Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.-2012.-№ 8.-С. 37-40.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2012_8_12
- Удріс І, Удріс Н. Ілюстрація моди: від Ренесансу до Постмодернізму: навчальний посібник. Кривий Ріг : Видавничий дім, 2013. 208 с.

Допоміжна

- Гур'янова О.В. Композиція костюма: Практикум. – Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – 88с.
- Дизайн одягу в полікультурному просторі: монографія/ М. В. Колосніченко, К. Л. Пашкевич, Т. Ф. Кротова та інш. К.: КНУТД, 2020. 268 с.
- Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посібник. К.: КНУТД, 2018. 236 с.
- Малинська А. М., Пашкевич К. Л., Смирнова М. Р. Колосніченко О. В. Розробка колекцій одягу: навч. посібник. К.: ПП НВЦ Профі 2018. 242 с.
- Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІ століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): монографія. К.: КНУТД, 2019. 476 с.