

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

ОСНОВИ ФЕШН ФОТОГРАФІЇ

Викладач	Гурдіна Владислава Василівна
e-mail	vlada.gurdina@gmail.com
Заняття	За розкладом
Консультації	За домовленістю
Адреса	К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11
Телефон	0675715032

КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є листування у оговореному месенджері або електронною поштою і тільки у робочі дні та робочий час. Обговорення проблем, пов'язаних із дисципліною, та консультування з викладачем повинні відбуватися виключно у визначені дні та години. За умов дистанційного навчання для занять використовується програма Google Meet. Посилання на заняття та вся основна інформація знаходиться у Classroom. Акаунт студента у месенджері та Google Meet бажано має бути названий справжнім ім'ям та прізвищем студента.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна базується на таких дисциплінах нормативної частини ОПП як «Основи композиції і проектної графіки», «Кольорознавство», «Академічний рисунок», «Академічний живопис».

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ

Основна спрямованість дисципліни «Основи фешн фотографії» визначається професійною адаптацією мислення, візуальних особливостей сприйняття, теоретичних та практичних навичок створення фото-продукції в дизайні одягу. На практичних заняттях, студенти

одержують знання сприйняття та аналізу творів фотографічного мистецтва, а також навички розробки фото-продукту для дизайну. Одержують необхідні знання з історії розвитку фотографії як жанру мистецтва, зокрема фешн-фотографії. Знайомляться з творчими методами фотографів. Опановують різноманітні композиційні засоби роботи з візуальною формою фотографії та продукції, розробленої на її основі. Дисципліна «Основи фешн фотографії» направлена на розширення візуального мислення і розкриття творчого потенціалу майбутніх фахівців. Отримані знання та практичні навички можуть бути використані в презентації проектних пропозицій та в подальшій професійній діяльності.

Метою дисципліни «Основи фешн фотографії» є навчання творчому самовираженню та здатності вирішувати проблеми, які диктуються сучасним світом дизайну та моди. Ознайомити студента з можливими засобами художнього вираження через фотографію. Дисципліна орієнтована на розвиток креативних ідей та нових засобів творчого вираження. Завдання дисципліни – опанування різноманітними напрямками створення фото-продукції в дизайні одягу, різних стильових напрямків і композиційних засобів, які стимулюватимуть розвиток творчого мислення. Одержання початкових навичок роботи над фотографією, опануванням різних напрямків та жанрів фешн фотографії, різноманітних прийомів створення візуального образу продукту дизайну одягу стануть стартовим етапом для удосконалення професійних навичок у студентів.

Основна спрямованість дисципліни — оволодіння етапами роботи над фешн фотографією та вміння застосовувати отримані знання на практиці.

Дисципліна забезпечує загальні та спеціалізовані (фахові) компетентності: ЗК04 - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, ЗК05 - здатність працювати в команді, ЗК06 - здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, СК05 - здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності, СК15 - здатність використовувати навички та прийоми створення фотографії та фотографіки. Програмний результат: ПР05 - розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності, ПР06 - усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні, ПР23 - застосовувати основні правила, схеми і технології проведення фотозйомки в умовах природного та штучного освітлення, а також знати особливості основних видів фотографії, засоби редагування та графічної обробки фотографічних зображень.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Основна спрямованість дисципліни «Основи фешн фотографії» визначається професійною адаптацією мислення, візуальних особливостей сприйняття, теоретичних та практичних навичок створення фото-продукції в дизайні одягу.

Дисципліна вивчається протягом одного семестру на 3 курсі (3 кредити, ECTS, 90 навчальних години, в тому числі 60 годин — аудиторні лекційні та практичні та 30 годин — самостійні), складається з 2 модулів (8 тем).

Модуль 1

Тема 1. Вступ до фешн фотографії. Історія та розвиток фешн фотографії.

Тема 2. Стилiстичні та композиційні засоби фешн фотографії. Особливості зйомки у стилі Flatlay.

Тема 3. Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product shoot. Важливість правильного вибору моделей та команди.

Тема 4. Основи студійного та природного світла у фешн фотографії: техніки та виклики.

Роль вибору локацій у фешн фотографії: створення контрасту та гармонії.

Тема 5. Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості.

Тема 6. Особливості street style фотографії, видатні фотографи напряму.

Модуль 2

Тема 7. Презентація фешн продукції брендами, основні характеристики, впізнаванні елементи та ДНК бренду. Контент в соціальних мережах фешн брендів.

Тема 8. Екзаменаційна робота: зйомка в стилістиці Campaign від ідеї до готового фешн продукту. Де шукати джерело натхнення, як спланувати та реалізувати творчий процес.

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ

Теми розкриваються шляхом проведення лекцій та майстер-класів від викладача та запрошених фешн фотографів, а також виконанням практичних робіт студентами. Самостійна робота студентів полягає у розвитку навичок самостійного опрацювання інформації з різних джерел, вмінні знаходити потрібну інформацію у різних джерелах (інтернет, бібліотеці тощо) та доопрацювати практичні завдання. Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов'язані з експериментальним пошуком більш вдалого проектного рішення.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Презентації з лекцій та презентації зі зразками фото робіт викладача, студентських робіт попередніх років.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ

Блокнот для конспекту, ручка. Смартфон з камерою. Комп'ютерна техніка (ноутбук, планшет) з можливістю демонстрації тематичних презентацій і виходу до мережі Інтернет.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Організація та проведення занять з дисципліни ОФФ здійснюється відповідно до загальноприйнятих норм і правил поведінки у Вищій школі. Викладач координує протікання занять, а також створює умови для продуктивної дискусії та засвоєння необхідних питань з дисципліни. Особлива увага приділяється досягненню програмних результатів навчання. В разі необхідності, викладач має право на оновлення змісту навчальної дисципліни на основі найновіших досягнень і сучасних практик в індустрії моди, про що повинен попередити слухачів курсу. Особисті погляди викладача з тих чи інших питань не повинні стати перешкодою реалізації здобувачами вищої освіти процесу навчання. Викладач повинен створити безпечні та комфортні умови для реалізації процесу навчання особам з особливими освітніми потребами (в межах означеної аудиторії). Через об'єктивні причини (хвороба тощо) викладач має право призначити додаткове заняття на вільний день за попередньою домовленістю із студентами. Про зміни часу та місця проведення занять за розкладом викладач інформує студентів через старосту групи. У разі повітряної небезпеки викладач має уточнити місцезнаходження студентів та запропонувати пройти в безпечне місце, зробити перерву тощо.

ПРАВИЛА ЗДОБУВАЧА

Під час проведення викладачем лекції та пояснення завдання он-лайн, необхідно вимкнути мікрофони. За необхідності студент має просити дозволу зробити перерву. На занятті студент має перебувати з увімкненою камерою. В ході навчання вітається власна думка з тем занять, яка ґрунтується на аргументованій відповіді та доказах, зібраних під час практичних або самостійних занять. Вітається візуально приваблива, творча фіксація процесу роботи; якісні, естетично продумані фотографії етапів виконання; зйомка бекстейджу; короткі відео про процес роботи або фінальний результат. Такі матеріали можуть бути використані кафедрою для презентації навчального процесу в соціальних мережах.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Студенти зобов'язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у питанні реалізації цієї програми – плагіату у фінальних рішеннях, які презентуються як авторські). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 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/>

ПРАВИЛА ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Використання інструментів штучного інтелекту у процесі виконання навчальних завдань допускається як допоміжний інструмент на певних етапах роботи зі згоди викладача. Використання ШІ не повинно замінювати самостійний аналітичний, творчий та проєктний процес студента. У разі використання ШІ студент зобов'язаний зазначити у проєкті використаний інструмент та характер його застосування. Обов'язковою умовою виконання проєктних завдань є фіксація процесу роботи.

Студент має здійснювати поетапну фото- та/або відеофіксацію виконання завдання, зберігати робочі матеріали, проміжні результати, пошукові варіанти та інші матеріали, що демонструють послідовність розвитку авторської ідеї. Обов'язковим є поетапне консультування з викладачем у процесі виконання проєкту. Студент має представляти проміжні результати роботи, отримувати та враховувати рекомендації викладача, а також демонструвати послідовність розвитку проєктного рішення. Фото- та відеофіксація процесу, робочі файли, проміжні результати є підтвердженням самостійності виконання роботи та авторства проєктного рішення. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо самостійності виконання окремих елементів проєкту або використання ШІ, студент зобов'язаний надати матеріали, що підтверджують процес створення роботи, та, за необхідності, продемонструвати етапи її виконання.

Не допускається подання повністю згенерованого за допомогою ШІ результату як самостійно виконаного проєкту, приховування факту використання таких інструментів, а також використання ШІ без критичного опрацювання та творчої адаптації отриманих результатів. ШІ-візуалізація не може замінювати обов'язкові результати, передбачені умовами конкретного завдання. Відсутність підтвердження процесу виконання може бути підставою для незарахування роботи або призначення додаткового завдання для підтвердження рівня сформованих компетентностей.

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	Год.	Поточний контроль	Деталі
Зараз розкладом	1	Практичні	Тема 1. Вступ до фешн фотографії. Історія та розвиток фешн фотографії.	4	Завдання: доповідь про фешн фотографію (презентація).	Обрати фешн фотографію (будь-якого фотографа та періоду), що сподобається, “зацепить” та зробити про неї доповідь (чому саме цей знімок, чим він унікальний, яка ідея та концепція, процес створення тощо).

Силабус

Основи фешн фотографії

2	Практичні	Тема 2. Стилiстичнi та композицiйнi засоби фешн фотографiї. Особливостi зйомки у стилi Flatlay.	4	Завдання: проведення зйомки у стилi Flatlay за заданою темою.	
3	Практичні	Тема 3. Рiзнi види фешн фотографiї: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product shoot. Важливiсть правильного вибору моделей та команди.	4		
4	Практичні	Тема 4. Основи студiйного та природного свiтла у фешн фотографiї: технiки та виклики. Роль вибору локацiй у фешн фотографiї: створення контрасту та гармонiї.	4	Майстер-клас з професiйним фотографом	
5	Практичні		4	Особливостi зйомки каталогу та лукбуку та принципова рiзниця мiж ними. Завдання: зйомка каталогу та лукбуку.	
6	Практичні	Тема 5. Видатнi фешн фотографи, особливостi їх творчостi.	4		
7	Практичні	Тема 6. Особливостi street style фотографiї, видатнi фотографи нап'яму.	4		
8	Практичні	Тема 7. Презентацiя фешн продукцiї брендами, основнi характеристики, впiзнаваннi елементи та ДНК бренду. Контент в соцiальних мережах фешн брендiв.	4	Завдання: аналiз презентацiї фешн продукцiї обраним брендом, основнi характеристики та особливостi; останнi зйомки та контент у соцiальних мережах (презентацiя).	
9	Практичні	Тема 8. Екзаменацiйна робота: зйомка в стилiстичцi Campaign вiд iдеї до готового фешн продукту. Де шукати джерело натхнення, як спланувати та реалiзувати творчий процес.	4	Визначення теми, ознайомлення з нею.	
10	Практичні		4	Збiр матерiалу, аналiз аналогiв.	
11	Практичні		4	Написання концепцiї, створення мудборду.	
12	Практичні		4	Пiдготовчi етапи до проведення зйомки.	
13	Практичні		4	Пiдготовчi етапи до проведення зйомки.	
14	Практичні		4	Проведення екзаменацiйної зйомки.	

15	Практичні	4	Постобробка фотографій, оформлення екзаменаційного завдання, відправка результатів роботи до журналів та конкурсів.
----	-----------	---	---

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
1-6	Поточний контроль	24–40
7-8	Поточний контроль	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, не проявив значної креативності
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
E	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 перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і виконати екзаменаційну роботу, яка і презентується під час перегляду. Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в межах дисципліни або у творчому конкурсі (5–7), активність на заняттях, участь у житті академії (1–3). Максимальна кількість балів-бонусів — 10.

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 теми.

Базова література.

1. Білз Ф. Сторітелінг у фотографії. Воркшоп: п'ять кроків до створення незабутніх світлин. Київ: ArtHuss, 2021. 176 с.
2. Гурдіна В. Використання в індустрії моди нейромереж, що генерують зображення (на прикладі Midjourney). Теорія та практика дизайну. Культура і мистецтво. К.: KAI, 2025. Вип. 1(35). С. 194–202. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-8151.2025.35.20>
3. Гурдіна В. В. Феномен Street style на світових тижнях моди. *Збірка мат. міжн. науково-практичн. конф. «Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи»*. Харків: ХДАДМ, 2018. С.40-42.
4. Лагода О. М. Дизайн костюма. Практики репрезентацій: монографія. Черкаси: Видавець Третьяков О.М., 2018. 296 с.
5. Сміт Й.Г. Коротка історія фотографії. Львів: Вид-во Старого Лева, 2021. 224с.
6. Koetzie. H. Photographers A–Z (Bibliotheca Universalis). Taschen, 2015. 640 p.
7. Rojas J. Photographing Women: Posing, Lighting, and Shooting Techniques for Portrait and Fashion Photography. Rocky Nook, 2016. 248 p.
8. Shinkle E. Fashion Photography. The Story in 180 Pictures. Thames&Hudson, 2017. 272 p.
9. Smith B. Fashion Photography: A Complete Guide to the Tools and Techniques of the Trade. Amphoto books, 2008. 192 p.
10. Tulchynska S. Contemporary Fashion Photography in Ukraine: Development Trends. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 48*. Р.185-193.

Додаткова література

1. Грицай С. Д. Фешн фотографія — інструмент для популяризації та збереження національної ідентичності в умовах війни. *Тенденції розвитку дизайну, дизайн-освіти та мистецтвознавства: мат. Міжнародн. науково-практичн. конф.* Київ: Арт академія сучасного мистецтва імені С. Далі, 2023. – С. 25-28.
2. Грицай С. Д. Фотографія як засіб візуальної комунікації. *Modern Research in World Science*. Львів, 2022. Вип. 2(35). С. 796-802.
3. Нікуліна А., Пічка І. Fashion фотографія, як засіб передачі візуального образу жіночих колекцій одягу. *Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасного дизайну”*. Київ: КНУТД, 2021. С. 137-139.
4. Cunningham B. On the Street: Five Decades of Iconic Photography. New York: Clarkson Potter, 2019. 384 p.
6. Lindberg P. Peter Lindberg: On Fashion Photography. New York: Taschen, 2020. 440 p.
7. Newton H., Newton J. Helmut Newton: 20th Anniversary. New York: Taschen, 2019. 464 p.

Інформаційні ресурси

1. *Dazed* [Electronic resource]. — Official website. — Access mode: <https://www.dazeddigital.com/tag/fashion-photography>
2. *Google Arts & Culture* [Electronic resource]. — Official website. — Access mode: <https://artsandculture.google.com/project/vogue-archive/history>
3. *Vogue* [Electronic resource]. — Official website. — Access mode: <https://www.vogue.com>