

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Факультет	Образотворче мистецтво
Кафедра	Теорія та історія мистецтв, Графіка
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Рівень вищої освіти	перший
Рік навчання	2
Семестр	4
Вид дисципліни	Вибіркова

ОСНОВИ ФЕШН ФОТОГРАФІЇ

Викладач	Гурдіна Владислава Василівна
e-mail	vlada.gurdina@gmail.com
Заняття	За розкладом
Консультації	За розкладом
Адреса	К.317, поверх 3, корпус 3, вул. Мистецтв, 11
Телефон	057 706 28 06

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 у визначений час. Консультування з викладачем в стінах академії відбуваються у визначені дні та години. За умов дистанційних занять використовується програма Zoom (Meeting ID: 896 874 1670, Passcode: yVVN2a) якщо відбувається зміна посилання або ID зустрічі, нове посилання надає викладач у чаті Telegram). Акаунт студента у Telegram та Zoom має бути названий справжнім ім'ям та прізвищем студента.

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна базується на таких дисциплінах нормативної частини ОПП як «Загальний курс композиції», «Кольорознавство», «Академічний рисунок», «Академічний живопис», «Шрифт та типографіка».

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, опанування 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: K01 - здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, K02 - здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях предметної галузі та сфері професійної діяльності, K05 - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, K06 - здатність генерувати нові ідеї (креативність), K07 - здатність працювати в команді, K13 - розуміти базові теоретичні та практичні закономірності створення цілісного продукту предметно-просторового та візуального середовища, володіти основними класичними і сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки, K16 - генерувати авторські новаційні пошуки в практику сучасного мистецтва, K17 - здатність інтегрувати смисли та засоби їх втілення у мистецькому творі. Програмний результат: ПР01 - застосовувати комплексний художній підхід для створення цілісного образу, ПР05 - аналізувати та обробляти інформацію з різних джерел, ПР08 - аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти (як джерела творчого натхнення) для розроблення композиційних рішень; аналізувати принципи морфології об'єктів живої природи, культурно -мистецької спадщини і застосовувати результати аналізу при формуванні концепції твору та побудові художнього образу, ПР13 - усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

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

Тема 1. Вступ до фешн фотографії. Історія фешн фотографії. Основні напрями фешн індустрії.

Тема 2. Стилiстичні та композиційні засоби фешн фотографії, особливості зйомки у стилі flatlay.

Тема 3. Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості.

Тема 4. Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial.

Тема 5. Особливості зйомки product shoot.

Тема 6. Тиждень моди: історія та сучасні напрями розвитку. Особливості street style фотографії, видатні фотографи напрямку.

Тема 7. Презентація фешн продукції брендами та контент в соціальних мережах бренду.

Тема 8. Екзаменаційна робота: Розробка концепції та зйомка у стилі Campaign за заданою темою.

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 навчанні самостійно знаходити потрібну інформацію у джерелах інтернет, вмінні критично її проаналізувати та у доопрацюванні практичного завдання. Додаткові індивідуальні завдання можуть бути пов'язані з експериментальним пошуком більш вдалого рішення завдання.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ:

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

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ:

Смартфон з камерою, комп'ютер або ноутбук.

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА

Під час проведення викладачем заняття необхідно зберігати тишу та вимкнути гучність телефонів. За необхідності студент має просити дозволу вийти з аудиторії. Вітається авторська інтерпретація теми заняття, якщо вона аргументована та студент може довести свою точку зору.

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНOSTI

Не допускається запізнення на заняття (якщо є поважна причина — студент має попередити заздалегідь). Пропуски занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску мають бути підтвержені). Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно відпрацювати її та на наступному занятті представити виконану роботу. Всі завдання мають бути виконані в повному обсязі. Під час дистанційної форми навчання присутність на занятті зараховується лише при постійно увімкненій камері. Якщо камера студента вимкнена, то заняття вважається пропущеним. Якщо студент хоче відвідати заняття з іншою підгрупою — треба попередити викладача заздалегідь і мати поважну причину.

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/>

РОЗКЛАД КУРСУ

Дата	Тема	Вид заняття	Зміст	год	Поточний контроль	Деталі
дати занять визначаються розкладом	1	лекція	Вступ до фешн фотографії. Історія фешн фотографії. Основні напрями фешн індустрії.	2	Завдання: обрати фешн фотографію з цікавою історією та зробити доповідь.	
	2	лекція	Стилістичні та композиційні засоби фешн фотографії.	2		
	3	практика	Особливості зйомки у стилі flatlay.	2	Завдання: проведення зйомки у стилі flatlay за заданою темою.	
	4	лекція	Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості.	2		
	5	практика	Видатні фешн фотографи, особливості їх творчості.	2	Завдання: обрати фешн фотографа, зробити аналіз його робіт.	
	6	лекція	Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product shoot.	2		
	7	практика	Різні види фешн фотографії: catalog, lookbook, campaign, editorial, advertorial, product shoot.	2	Завдання: зйомка catalog та lookbook.	
	8	лекція	Особливості зйомки product shoot.	2	Завдання: зйомка product shoot.	
	9	практика	Тиждень моди: історія та сучасні напрями розвитку. Особливості street style фотографії, видатні фотографи напрямку.	2		
	10	практика	Презентація фешн продукції брендами, основні характеристики, впізнаванні елементи та ДНК бренду.	2	Завдання: аналіз презентації фешн продукції обраним брендом, основні характеристики та особливості.	

11	практика	Презентація фешн продукції сучасними брендами, контент в соціальних мережах фешн брендів.	2	Завдання: аналіз презентації фешн продукції обраним брендом, останні зйомки та контент у соціальних мережах.
12	практика	Екзаменаційна робота: Розробка концепції та зйомка у стилі Campaign за заданою темою.	2	Визначення теми, ознайомлення з нею.
13	практика	Екзаменаційна робота: Розробка концепції та зйомка у стилі Campaign за заданою темою.	2	Робота над концепцією зйомки, мудбордом, підготовчі етапи до проведення зйомки.
14	практика	Екзаменаційна робота: Розробка концепції та зйомка у стилі Campaign за заданою темою.	2	Проведення екзаменаційної зйомки.
15	практика	Екзаменаційна робота: Розробка концепції та зйомка у стилі Campaign за заданою темою.	2	Постобробка фотографій, оформлення екзаменаційного завдання.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ

Тема	Форма звітності	Бали
Доповідь за обраною фешн фотографією з цікавою історією.	Модульний контроль 1	10
Зйомка у стилі Flatlay за заданою темою.	Модульний контроль 1	10
Аналіз робіт видатного фешн фотографа.	Модульний контроль 1	10
Зйомка catalog та lookbook.	Модульний контроль 1	10
Зйомка product shoot.	Модульний контроль 2	10
Аналіз презентації фешн продукції обраним брендом, основні характеристики та особливості.	Модульний контроль 2	10
Аналіз презентації фешн продукції обраним брендом, останні зйомки та контент у соціальних мережах.	Модульний контроль 2	10
Екзаменаційна робота: Розробка концепції та зйомка у стилі Campaign за заданою темою.	Модульний контроль 2	30

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

БАЛИ			КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
	0-10	0-30	
A	10	28-30	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу. В презентованій роботі є авторський креативний підхід. Робота виконана та презентована якісно та оригінально, відповідаючи всім вимогам. Студент активно проявляв себе на заняттях.
B	9	26-27	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	8	24-25	Студент повністю оволодів матеріалом, в повному обсязі виконав практичну роботу, але припустився грубих помилок завданнях, є проблеми з якістю роботи.
D	7	22-23	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, неточностями, грубо оформлена.
E	6	21	Студент не в повному обсязі оволодів дисципліною, робота виконана із значними помилками, оформлення виконано неякісно.
	0	0	Пропуск поточного контрол

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Формою семестрового контролю є екзаменаційний перегляд. Для одержання підсумкової оцінки необхідно пройти всі модульні контролі за семестр і виконати екзаменаційну роботу, яка і презентується під час перегляду.

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

СИСТЕМА БОНУСІВ

Передбачено додаткові бали за участь у конференції за темою дослідження, виконаною в межах дисципліни або у творчому конкурсі (5–8), активність на заняттях, участь у житті академії (1–5). 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.

1. Барт Р. Риторика образа (1964) // Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика / пер. с фр. Г. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 297–318.
2. Гурдіна В.В. Феномен Street style на світових тижнях моди / Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства та мистецької освіти: сучасність і перспективи» // Збірник статей. 18-19 жовтня 2018 р., ХДАДМ. – Харків, 2018. – с.40-42
3. Йен Гейдн Сміт. Коротка історія фотографії. Львів: Видавництво Старого Лева, 2021. 224 с.
4. Avedon R., Hollander A. Women in the Mirror: 1945-2004. New York: Harry N. Abrams, Inc. 2005.
5. Barnard M. Fashion as Communication. New York: Routledge, 2002.
6. Borhan P. Mario Testino. SIR. 40th Ed. New York: Taschen, 2021. 512 p.
7. Burman B. Fashion in Photographs 1860-1880//Journal of Design History, Vol. 6 (3), 1993. Pp. 220-222.
8. Cunningham B. Bill Cunningham: On the Street: Five Decades of Iconic Photography. New York: Clarkson Potter, 2019. 384 p.
9. Gernsheim, H. Creative Photography: Aesthetic Trends, 1839-1960. New York: Dover Publications, 1991.
10. Hall-Duncan, Nancy. The History of Fashion Photography. New York: Alpine Book, 1979. Print.
11. Hall-Duncan N. The History of Fashion Photography. New York: Alpine Book Co. Inc., 1979.
12. Lindberg P. Peter Lindberg: On Fashion Photography. New York: Taschen, 2020. 440 p.
13. Newton H., Newton J. Helmut Newton: 20th Anniversary. New York: Taschen, 2019. 464 p.