

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука

Факультет декоративно-прикладного мистецтва

(назва факультету)

Кафедра художнього текстилю і моделювання костюма

(назва кафедри)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної
діяльності

І.В. Петрова

01.вересня 2023 р. № 1

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ВК.04.2 ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЯ ТА ФОТОГРАФІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти

другий магістерський

(другий (магістерський))

галузь знань

02 Культура і мистецтво

(шифр і назва)

освітня програма

Декоративно-прикладне мистецтво

(назва)

спеціальність

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

(шифр і назва)

спеціалізація

Арткостюм

(назва)

тип дисципліни

за вибором

(за вибором)

мова викладання

українська

(українська)

ПОГОДЖЕНО

Керівник групи забезпечення освітньо-
професійної програми

В.В. Хижинський

(підпис, ініціали, прізвище)

РЕКОМЕНДОВАНО

Протокол засідання кафедри
Мистецтво текстилю, вишивки і
костюма

31.08.2023 р. № 1

Завідувач кафедри

В.Д. Андріяшко

(підпис, ініціали, прізвище)

Робоча програма навчальної дисципліни «ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЯ» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «МАГІСТР» за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація». КДАДПМД ім. М. Бойчука. 30.08.20 р. – с.

Розробник(и): Лісова К. О., старший викладач кафедри мистецтва текстилю, вишивки та костюма, lisova_k@kdidpamid.edu.ua;
(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра, e-mail викладача)

Робочу програму перевірено

Декан факультету Алла ДЯЧЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)
31.08.2023 р.

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні науково-методичної ради факультету декоративно-прикладного мистецтва
(назва факультету)

Протокол засідання НМР факультету 31.08.2023 р. № 1

Голова НМР факультету Роман ПЕТРУК
(підпис) (ініціали, прізвище)

1 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6,0	Галузь знань <u>02 Культура і мистецтво</u> (шифр і назва)	За вибором	
Електронна адреса	Спеціальність (освітня програма): <u>023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація</u> (шифр і назва)	Рік підготовки: 1-2 -й	
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____ (назва)	ОП <u>«Декоративно-прикладне мистецтво»</u> (назва)	Семестр	
Загальна кількість годин – 180		2-3 -й	
		Лекції	
		0 год.	год.
		Практичні, семінарські	
		62 год	_ год.
		Самостійна робота	
		118 год	_ год.
		Індивідуальні завдання: -- год.	
		Вид контролю: Поточний підсумковий	
		Форма контролю: залік	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 год., самостійних – 4 год.	Освітній рівень: <u>«Магістр»</u> (перший (бакалаврський)/другий (магістерський))		

Метою вивчення навчальної дисципліни «ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЯ ТА ФОТОГРАФІЯ» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:

СК 2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

СК 5. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

СК 7. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

СК 8. Здатність до використання сучасних інформаційнокомунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 2. Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

ЗК 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності).

ЗК 4. Здатність працювати в міжнародному контексті

ЗК 5. Здатність розробляти та керувати проектами.

ЗК 6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Програмні *результати навчання*, для формування яких використовується навчальна дисципліна:

ПРН 1. Визначати, аналізувати і пояснювати історичні, культурологічні, соціокультурні, художньо-естетичні аспекти розвитку світового та українського образотворчого і декоративного мистецтва.

ПРН 4. Представляти формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.

ПРН 5. Критично осмислювати теорії, принципи, методи та поняття з різних предметних галузей для розв'язання завдань і проблем у галузі образотворчого та/або декоративного мистецтва.

ПРН 7. Володіти фаховою термінологією, науково-аналітичним апаратом, проводити аналіз та систематизацію фактологічного матеріалу та методикою проведення наукових досліджень.

ПРН 8. Визначати мету, завдання та етапи мистецької, реставраційної, дослідницької та освітньої діяльності, сприяти оптимальним соціально-психологічним умовам для якісного виконання роботи.

ПРН 11. Володіти знаннями до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культурно-мистецьких процесів.

ПРН 12. Представляти результати діяльності у науковому та професійному середовищі в Україні та у міжнародному професійному середовищі.

ПРН 13. Вибудовувати якісну та розгалужену систему комунікацій, представляти результати діяльності у вітчизняному та зарубіжному науковому і професійному середовищі.

ПРН 14. Застосовувати методологію наукових досліджень у процесі теоретичного і практичного аналізу; дотримуватися принципів академічної доброчесності; узагальнювати результати дослідження та впроваджувати їх у мистецьку практику; виявляти практичні та теоретичні особливості наукової гіпотези.

3. Передумови для вивчення дисципліни¹

№ з/п	Навчальні дисципліни, вивчені раніше
1.	Основи композиції
2.	Комп'ютерне проектування за професійним спрямуванням
3.	Рисунок за проф. спрямуванням
4.	Кольорознавство
8.	Конструювання і моделювання
11.	Історія мистецтв та архітектури
12.	Історія орнаменту і стилю
13.	Історія костюма

4. Очікувані результати навчання²

Позитивним оволодінням знань і умінь, передбачених навчальною дисципліною, є здатність студента продемонструвати такі результати навчання (6-8 результатів навчання):

II семестр

1. Ознайомитися з історією фешн-графіки як з окремим жанром ілюстрації XX - поч. XXI ст
2. Орієнтуватися в тенденціях сучасної фешн-індустрії і ролі фешн-графіки при створенні реклами та презентації колекцій одягу.
3. Вміти користуватися техніками колажу та оригінальними (мальованими) техніками графіки при створенні фешн-ілюстрації та фотографії
4. Вміти застосовувати комп'ютерну графіку при створенні фешн-ілюстрації та фотографії.

¹ За винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру

² Подається деталізація програмних результатів навчання, визначених відповідною освітньою програмою, для кожного модуля (семестру).

Формулювання результатів навчання мають зазначати рівень їх сформованості, наприклад, через його достатність для вирішення певного класу завдань професійної діяльності та/або подальшого навчання за освітньою програмою.

5. Вміти стилізувати фігуру та створювати портрети в контексті фешн-ілюстрації
6. Вміти створювати ряд фешн-ілюстрації та фотографії, що презентують образ та ідею колекції одягу: від портрету та загального образу до окремих деталей.

5 Програма навчальної дисципліни

5.1 Тематичний план навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	п	інд.	с.р.		л	п	інд.	с.р.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13
Семестр II										
Тема 1. Колаж: асоціативний пошук фешн-образу.	50		20		30					
Тема 2. Ілюстрація у фешн-рекламі.	40		18		22					
Усього годин	90		38		52					
Вид контролю: залік										

Семестр III										
Тема 1. Лукбук: ідея, стиль, деталі. Створення серії фешн-ілюстрацій та фотографій.	90		24		66					
Усього годин	90		24		66					
Вид контролю: залік										

5.2 Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1	<p>Тема 1. Колаж: образно - асоціативний пошук.</p> <p>Завдання: Створити в техніці колажу (аналоговий/цифровий, формат А3) фешн-образ.</p> <p>Джерело за вибором: українська культурна спадщина, екосистема України, історія та сьогодення України</p> <p>Джерела: — The Age of Collage: Contemporary Collage in Modern Art Busch, Den. Dennis H. Busch, Gestalten, 2013 — Collage: The Making of Modern Art Taylor, Brandon Paperback. Brandon Taylor, 2006 — Fashion Illustration, 1930 to 1970: From Harper's Bazaar, Fogg, Marnie, Good Con, 2010. — Illustration Now! Fashion: Featuring 90 Contemporary Fashion Illustrators. TASCHEN, 2013.</p>	20	
2	<p>Тема 3. Ілюстрація у фешн-рекламі.</p> <p>Завдання: На основі попередніх завдання виконати рекламний постер фешн-колекції. Взаємодія зображення та текстуальності. Формат А3.</p> <p>Техніка: цифрова графіка.</p> <p>Джерела: - Графічний дизайн. Нові основи / Елле Лаптон, Дженніфер Коул Філіпс. Київ: ArtHuss, 2020 - Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей / Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Київ: ArtHuss, 2019 - Contemporary Graphic Design. TASCHEN, 2010 - Vector Basic Training: Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision - Vector Artwork, 2nd Edition. New Riders, 2010 - Logo Modernism. TASCHEN, 2015 - Graphik Design for the 21st Century. TASCHEN, 2009 -100 Posters That Changed The World. Colin Salter. 2013</p>	18	
Усього годин за 2 семестр		38	

2	<p>Тема 2. Лукбук: ідея, стиль, деталі фешн-колекції у серії ілюстрацій.</p> <p>Завдання: На основі обраного джерела по першій темі та знайденого образу, створеного в техніці колажу виконати серію ілюстрацій (6-8 робіт, формат А4, техніка: цифрова / ручна графіка), що презентують модний образ, стиль та елементи фешн-колекції</p> <p>Джерела: - Fashion Illustration, 1930 to 1970: From Harper's Bazaar, Fogg, Marnie, Good Con, 2010. - Illustration Now! Fashion: Featuring 90 Contemporary Fashion Illustrators. TASCHEN, 2013. - Fashion Illustration and Design. Manuela Brambatti, 2017 - 100 Years of Fashion Illustration. Cally Blackman, 2017</p>	24	
Усього годин за 3 семестр		24	

5.3 Самостійна робота³

№ з/п	Назва теми	Кількість годин		Вид контролю
		ДФН	ЗФН	
1	Вибір джерела, пошук матеріалів для створення колажу	20		Поточний, підсумковий
2	Збір матеріалів, аналіз візуальних рішень у фешн-рекламі, формування ідеї, створення ескізів	32		Поточний, підсумковий
Усього годин за 2 семестр		52		
1	Вибір джерела, пошук матеріалів, ескізування, пошук стилістики для створення лукбуку- серії фешн ілюстрацій	66		Поточний, підсумковий
Усього годин за 3 семестр		66		

6. Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування⁴

³ Самостійна робота включає години: підготовки до аудиторних занять (лекцій, практичних); опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях; розрахункових (розрахунково-графічних) робіт; індивідуального науково-дослідного завдання; підготовки до контрольних заходів, їх складання студентами заочної форми навчання.

⁴ Містить методи контролю результатів навчання студентів у процесі поточного та семестрового контролів.

Під час викладання курсу «Фешн-ілюстрація та фотографія» використовуються наступні засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх демонстрування:

- *поточний (рубіжний) контроль* – поетапне оцінювання практичних та самостійних завдань за робочим навчальним планом;
- *екзаменаційний перегляд* – підсумкове оцінювання семестрових результатів якості виконання практичних та самостійних завдань.

7. Форми поточного та підсумкового контролю

Форми контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Виконання тем практичних завдань за семестр (аудиторна робота)	50 балів	
Самостійна робота над темами практичних завдань за семестр	50 балів	
Представлення результатів творчих та науково-дослідних робіт на фахових і студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах; вчасна здача поточного (рубіжного) контролю тощо	бонусні бали ⁵ (до 10 балів)	
Всього	100	

8 Критерії оцінювання результатів навчання

Оцінювання рівня та якості знань студентів з курсу «Фешн-ілюстрація та фотографія» здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей студента і передбачає диференційований підхід до його організації. Оцінюються виконання студентами відповідних навчальних завдань, вміння проектувати додаткові елементи костюма та втілювати в матеріалі художній задум.

При оцінюванні **практичних знань** враховуються вміння:

- Аналізувати, стилізувати та інтерпретувати та першоджерело в контексті сучасності;
- Орієнтуватись в тенденціях сучасної фешн-індустрії;
- Обізнаність з історії фешн-ілюстрації як окремого жанру графіки;
- Формулювати та аргументувати ідею художнього задуму;
- Створювати ескізи художнього задуму;
- Втілювати задум користуючись графічними техніками (мальована графіка, монотипія, колаж);

⁵ Якщо після додавання бонусних балів сума перевищує 100 балів, то підсумкова оцінка встановлюється такою, що дорівнює 100

- Втілювати задум користуючись програмою Adobe Illustrator, Adobe Photoshop;
- Обирати необхідні графічні та композиційні прийоми при втіленні завдань;

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

На самостійну роботу студенту пропонується опрацювання таких тем:

1. Обрати джерело для виконання завдань;
2. Ознайомитися з роботами сучасних ілюстраторів, які працюють з векторною та растровою графікою;
3. Ознайомитися з історією фешн-ілюстрації;
4. Ознайомитися з практикою використання цифрової графіки в контексті творчості дизайнерів моди;
5. Ознайомитися з тенденціями використання ілюстрацій в рекламі та презентації фешн-колекцій;
6. Ознайомитися з поняттями типографіка та айдентика в контексті графічного дизайну.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Основними критеріями оцінювання самостійної роботи студента є його обізнаність, навички в художній практиці, вміння інтерпретувати, переосмислювати, генерувати художній задум та втілювати його в графіці.

1. Поточний контроль знань студентів передбачається навчальним планом і здійснюється за графіком, визначеним кафедрою.
2. Поточний контроль включає виконання практичних робіт, з аналізу першоджерел та створення на їх основі ескізів
3. Поточний контроль здійснюється також шляхом проведення модульних контрольних робіт, що надає можливість перевірити рівень засвоєння певних тем курсу.

Головною метою контрольних робіт є закріплення засвоєного студентами матеріалу з дисципліни.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Підсумковим контролем передбачається проведення екзаменаційного перегляду, у процесі якого враховуються результати поточного контролю.

8.1 Розподіл балів, які отримують студенти

Екзаменаційний перегляд

II-семестр

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК)	
Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
Створення колажу, як пошук модного образу.	50
Створення постеру, присвяченого колекції	50
Всього	100
Залік	
Разом за семестр вивчення дисципліну	100

III-семестр

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК)	
Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
Створення ілюстративного ряду, що презентує ідею колекції	100
Всього	100
Залік	
Разом за семестр вивчення дисципліну	100

8.2 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	не зараховано з обов'язковим повторним

		дисципліни	вивченням дисципліни
--	--	------------	----------------------

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Інструменти та обладнання з методичного фонду кафедри ХТМК та викладача.

10. Рекомендовані джерела інформації

10.1 Основна література

- Волкотруб І. Основи комбінаторики у художньому конструюванні.. Київ, Вища школа, 1986.
- Графічний дизайн. Нові основи / Елле Лаптон, Дженніфер Коул Філліпс. Київ: ArtHuss, 2020.
- Куленко М. Я. Основи графічного дизайну : підручник / М. Я. Куленко. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Кондор, 2007. – 492 с.
- Основи. Графічний дизайн 03: Генерування ідей / Гевін Емброуз, Ніл Леонард. Київ: ArtHuss, 2019.
- Юрьев Ф. Цветовая образность информации. Киев: Экогинтокс. 2007.
- The Age of Collage: Contemporary Collage in Modern Art Busch, Den. Dennis H. Busch, Gestalten, 2013
- Collage: The Making of Modern Art Taylor, Brandon Paperback. Brandon Taylor, 2006
- 100 Posters That Changed The World. Colin Salter. 2013.
- 100 Years of Fashion Illustration. Cally Blackman, 2017.
- Contemporary Graphic Design. TASHEN, 2010.
- Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus. Thames & Hudson Ltd, 1975.
- Fashion Illustration, 1930 to 1970: From Harper's Bazaar, Fogg, Marnie, Good Con, 2010.
- Graphik Design for the 21st Century. TASCHEN, 2009.
- Graphik Design for the 21st Century. TASHEN, 2009.
- Illustration Now! Fashion: Featuring 90 Contemporary Fashion Illustrators. TASCHEN, 2013.
- Logo Modernism. TASCHEN, 2015.
- The Elements of Color: A Treatise on the Color System of Johannes Itten, Based on His Book "The Art of Color". 1970.
- Vector Artwork, 2nd Edition. New Riders, 2010.
- Vector Basic Training: Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision. Voices That Matter, 2010.

10.2 Допоміжна література

1. Арт-бук «Скриня. Речі сили». Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. 156 с.
2. Вишивка козацької старшини XVII - XVIII століть. Техніки. Київ: Родовід, 2006.
3. Віра Манько. Українська народна писанка. Львів: Свічадо, 2008. 81 с.
4. КВІТИ І ПТАХИ в дизайні українських килимів. Київ: Родовід, 2014.
5. Козак Мамай: монографія. Київ: Родовід, 2008. 304 с.
6. Народне мистецтво Карпат: альбом. Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. 128 с.
7. Подільський килим. Фотоальбом. Київ: Родовід, 2018. 308 с.
8. Українське народне малярство. Київ: Народні джерела, 2011. 120 с.
9. Українське народне мистецтво. Вбрання. К.,1961.
10. Юрій Лащук. Косівська кераміка. Київ: Мистецтво, 1966. 100 с.
11. Gotfried Bammes. The Complete Guide to Anatomy for Artists & Illustrators: Drawing the Human Form. Search Press, 2017.

10.3 Інформаційні ресурси

<https://helpx.adobe.com/ua/illustrator/user-guide.html>
<https://www.vam.ac.uk/collections/fashion>
<https://www.vogue.com/>
<https://picryl.com/>

Л И С Т

узгодження робочої навчальної програми
з дисципліни **«Фешн-ілюстрація та фотографія»**,
(назва навчальної дисципліни)

складеної відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямом/спеціальністю 02 «Культура і мистецтво», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Розробленої
Старшим викладачем Лісовою К.О.

	Прізвище, ім'я, по батькові завідувача	Підпис	Дата та № протоколу засідання кафедри
Кафедра, за якою закріплена дисципліна – Мистецтва текстилю, вишивки і костюма	Андріяшко В.Д.		31.08.23 протокол №1
Випускова кафедра – Художньої кераміки, дерева, скульптури і металу	Хижинський В.В.		31.08.23 протокол №1

Додаток В

Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни

Наприклад, внесено зміни до переліку основної літератури
Наприклад, змінено кількість годин на практичні заняття

№ з/п	Зміст внесених змін (доповнень)	Дата та номер протоколу засідання кафедри	Примітки
1	Внесено зміни до переліку основної літератури		
2	Змінено кількість годин на практичні заняття		