КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
З ДИСЦИПЛІНИ
«Фешн-ілюстрація»

для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
Напрям: 02 «Мистецтво»

Київ-2024

Укладач Ченявська Катерина Павлівна

Методичний комплекс з дисципліни розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» ВНЗ «Київська Академія прикладних мистецтв».



КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

Робоча навчальна програма
З ДИСЦИПЛІНИ
«Фешн-ілюстрація»

Спеціальність: 022 “Дизайн”
Напрям: 02 Мистецтво

Київ-2024

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка……..
2. Тематичний план (денна форма навчання)…….
3. Зміст дисципліни…….
4. Список використаних джерел……..…..
5. Питання до іспиту……...
6. Модульна контрольна робота……

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс ставить за **мету** - мета курсу з фешн-ілюстрації полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основами та техніками створення професійних ілюстрацій для модної індустрії, а також розвинути їх художні навички в контексті дизайну одягу та аксесуарів.

Головними **завданнями** курсу є:

- Освоєння основ фешн-ілюстрації – вивчення технік малювання модних ескізів, розуміння пропорцій та анатомії фешн-фігури.

- Розвиток художніх і творчих здібностей – навчання створенню унікальних образів через стилістичні прийоми та використання різних інструментів і матеріалів.

- Опанування різноманітних технік – освоєння акварелі, цифрового малювання, тушування, графіки, пастелі та інших технік, що застосовуються в фешн-ілюстрації.

- Застосування фешн-ілюстрації в реальних проєктах – навчання створенню модних колекцій, ескізів для дизайнерських розробок та рекламних матеріалів.

- Формування професійних навичок для роботи з замовниками – навчання взаємодії з клієнтами та брендами, врахування їх побажань та вимог в процесі створення ілюстрацій.

Міжпредметні зв’язки

Під час вивчення курсу «Фешн-ілюстрація» застосовано принцип системності, тобто формується база для подальшого професійного зростання студентів у сфері дизайну. Викладач застосовує міжпредметні зв’язки з іншими навчальними дисциплінами, спираючись на знання, здобуті студентами під час вивчення

«Кольорознавство», «Основи композиції», «Основи пластичної анатомії», «Рисунок», «Живопис».

«Фешн-ілюстрація» вивчається паралельно з дисциплінами: «Дизайн аксесуарів», має передувати іншим обов'язковим, нормативним, фаховим дисциплінам, таким як «Історія мистецтва», «Основи композиції», «Кольорознавство».

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

• поняття та терміни, які вивчаються;

• можливості використання комп'ютерної техніки для створення скетчів та колажів;

• визначення місця та значення формоутворення в практичній діяльності людей, у розвитку дизайн-культури;

• практичні прийоми і способи кваліфікованого виконання фешн-ілюстрації різноманітними засобами мистецтва;

• особливості створення фешн-ілюстрації з використанням комп'ютерної техніки для створення цифрових ілюстрацій.

Уміти:

• застосовувати набуті необхідні теоретичні знання щодо стилів створення ілюстрацій;

• використовувати комп'ютерну техніку та програмні засоби, як інструменти, що дозволяють більш повно реалізувати творчі здібності фахівця в області дизайну одягу;

• реалізовувати на практиці ефективні засоби створення фешн-ілюстрацій, що сприятиме творчому підходу у вирішенні завдань в області професійної діяльності дизайнера одягу;

• втілювати головну дизайнерську ідею на практиці за допомогою новітніх інформаційних технологій;

• проводити аналіз та оцінку рівня розвитку технічних систем з метою їх використання у діяльності дизайнера одягу;

• володіти методами та алгоритмами обробки зображень, використовуючи інформаційні технології для вирішення своїх професійних завдань, що дозволяють втілити в життя фешн-проект;

• орієнтуватися в ситуації на ринку програмних засобів обробки зображень.

Шкала оцінювання навчальних досягнень: національна та ECTS

ума балів за всі види авчальної діяльності	нка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
100-90	A	відмінно	зараховано
89-82	B	дуже добре	
82-75	C	добре	
74-65	D	задовільно	
64-50	E	достатньо	
49-35	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
35-0	X	зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	



Тематичний план з дисципліни

«Фешн-ілюстрація»

***Спеціальність**: " Дизайн"*

Спеціалізація: "Перукарське мистецтво та декоративна косметка"

Фаховий молодший бакалавр на базі 9- 11класів

№ з/п	***Назва теми***	***Кількість годин***				
		Всього	***Теорет. заняття***	***Практ. заняття***	***Самос. роботи***	***Форма контролю***
	1 семестр					**Залік**
1.	Історія фешн-ілюстрації: мода - це мистецтво.	2	2			Опитування
2.	Модний образ у фешн-ілюстрації. Мова фешн-фото.	6	2	2	2	Опитування
3.	FASHION-фігура. Фігура людини та пропорції.	8	2	4	2	Опитування
4.	FASHION-портрет. Пропорції та правила	8	2	4	2	Опитування
5.	Головні композиційні закони в фешн-ілюстрації.	7	2	2	3	Опитування
6.	Введення аксесуарів в фешн-ілюстрацію. Замальовка додаткових деталей.	9	2	4	3	Опитування
7.	Тканини у фешн-ілюстрації. Техніки передання текстур	9	2	4	3	Опитування
8.	Динаміка та рух у фешн-ілюстрації	7	2	2	3	Опитування
9.	Особливості дизайнерського скетчінга модної індустрії. Стилізації	7	2	2	3	Опитування
10.	Виконання fashion-ілюстрації за референсом.	9	2	4	3	Опитування
11.	Ескізування тенденцій.	7	2	2	3	Опитування
12.	Виконання підсумкового фешн-проекту.	9	2	4	3	Опитування
	Модульний контроль	2		2		Контрольна робота
	Всього:	**90**	**24**	**36**	**30**	

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1: Історія фешн-ілюстрації: мода - це мистецтво

Основні стильові тенденції розвитку фешн-ілюстрації згідно основних історичних періодів та мистецьких напрямів. Процес формування модного жіночого образу, який став неодмінною складовою культури різних періодів. Періодизація та її труднощі. Особливості сучасної фешн-ілюстрації.

Завдання для самостійної роботи:

- Дослідити історичні періоди фешн-ілюстрації та підготувати реферат про один із них.
- Створити ескіз модного образу відповідного до певної історичної епохи.

Питання до семінару:

- Що таке фешн-ілюстрація і яка її роль у модній індустрії?
- Як змінювалася фешн-ілюстрація протягом століть?
- Які техніки та матеріали використовують у фешн-ілюстрації?
- Які відмінності між традиційною фешн-ілюстрацією та цифровою?
- Як мода та мистецтво взаємопов’язані через фешн-ілюстрацію?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.

3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 2: Модний образ у фешн-ілюстрації.

Мова фешн-фото. Аналіз референсів необхідних для виконання ілюстрації (репродукції, фотографії та ін.). Особливості фешн-фото. Проблема комерційного і творчого підходу. Взаємопроникнення видів і жанрів фото. Зв’язок портрета з поняттям фешн.

Завдання для самостійної роботи:

- Провести аналіз декількох фешн-фотографій та визначити їх основні характеристики.
- Виконати ілюстрацію за обраним референсом.

Питання до семінару:

- Що таке фешн-ілюстрація і яка її роль у створенні модного образу?
- Чим фешн-ілюстрація відрізняється від модної фотографії?
- Як фешн-ілюстрація впливає на сприйняття моди?
- Як змінювалася фешн-ілюстрація у різні періоди модної історії?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 3: FASHION-фігура. Фігура людини та пропорції.

Конструктивні пояси фігури, загальні пропорції, фігура людини (статика, опора на дві ноги). Фігура людини. Академічний підхід до зображення фігури людини. Основи пропорцій в моді та фешн-ілюстрації. Фігура людини, опора на одну ногу.

Завдання для самостійної роботи:

- Замалювати схему конструктивних поясів людської фігури.
- Виконати серію замальовок фігури в статиці та динаміці.

Питання до семінару:

 Що таке FASHION-фігура і чим вона відрізняється від академічного зображення людини?

 Які основні особливості пропорцій у FASHION-ілюстрації?

 Чому в модних ілюстраціях часто перебільшують довжину ніг та шиї?

 Які пропорції класичної людської фігури і як вони змінюються у фешн-ілюстрації?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 4: FASHION-портрет. Пропорції та правила

Загальні закони зображення голови. Специфіка анатомічних особливостей жіночого і чоловічого обличчя. Стилізація та ракурси. Стилізація портрету.

Завдання для самостійної роботи:

- Створити серію скетчів обличчя в різних ракурсах.
- Вивчити анатомічні особливості чоловічого та жіночого обличчя та зробити порівняльний аналіз.

Питання до семінару:

 Що таке FASHION-портрет і чим він відрізняється від класичного портрета?

 Які ключові особливості фешн-портрета?

 Як вплив моди відображається у портретній ілюстрації?

 Які матеріали та техніки найчастіше використовуються у створенні FASHION-портретів?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 5: Головні композиційні закони в фешн-ілюстрації

Актуальні закони та принципи дизайнерської композиційної діяльності. Симетрія, асиметрія, статика, динаміка, ритм в костюмі. Фігура в кольорі.

Завдання для самостійної роботи:

- Виконати серію композиційних замальовок із застосуванням різних принципів композиції.
- Дослідити вплив кольору на сприйняття модного образу.

Питання до семінару:

 Що таке композиція у FASHION-ілюстрації та чому вона важлива?

 Які основні принципи композиції використовуються у модній ілюстрації?

 Як вибір формату (вертикальний, горизонтальний, квадратний) впливає на композицію?

 Чому важливо враховувати баланс та гармонію у фешн-ілюстрації?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 6: Введення аксесуарів в фешн-ілюстрацію.

Замальовка додаткових деталей Основні способи побудови аксесуарів. Перспектива й основа форми та кольору аксесуарів.

Завдання для самостійної роботи:

- Замалювати серію аксесуарів, враховуючи їхню форму та перспективу.
- Виконати замальовки аксесуарів у поєднанні з фешн-фігурою.

Питання до семінару:

 Чому аксесуари є важливим елементом модної ілюстрації?

 Як аксесуари допомагають передати стиль та характер образу?

 Які основні категорії аксесуарів використовуються у фешн-ілюстрації? (сумки, взуття, прикраси, головні убори, рукавички тощо)

 Як історія моди вплинула на зображення аксесуарів у fashion-ілюстрації?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 7: Тканини у фешн-ілюстрації. Техніки передання текстури

Відображення фактури тканин у модному малюнку. Основні техніки передачі текстури тканин: шовк, оксамит, денім, трикотаж тощо. Використання світлотіні для створення реалістичності матеріалу.

Завдання для самостійної роботи:

- Виконати серію замальовок різних типів тканин.
- Дослідити вплив освітлення на передачу текстури тканини.

Питання до семінару:

- Які матеріали та інструменти допомагають досягти реалістичності в передачі тканини (акварель, маркери, кольорові олівці, цифрові техніки)?

- Як використовувати лінії та штрихування для створення ефекту складок і драпіровок?

- Як передати прозорість та легкість тканини у fashion-ілюстрації?

- Які прийоми допомагають зобразити складні принти та візерунки на тканині?

- Як гра світла і тіні впливає на реалістичність передавання текстури тканин?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 8: Колір у фешн-ілюстрації

Основи кольорознавства у модному малюнку. Теорія кольору, кольорові гармонії, контрасти. Психологія кольору у фешн-ілюстрації. Використання акцентів для підкреслення стилю.

Завдання для самостійної роботи:

- Створити кольорову палітру для модного образу.
- Виконати ілюстрацію, використовуючи контрастні кольори.

Питання до семінару:

 Яку роль відіграє колір у fashion-ілюстрації?

 Що таке колірне коло та як його використовувати в модній ілюстрації?

 Як психологія кольору впливає на сприйняття модного образу?

 Які кольори вважаються класичними для моди, а які – трендовими?

 Яке значення має контраст у fashion-ілюстрації?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 9: Динаміка та рух у фешн-ілюстрації

Прийоми передачі руху в малюнку. Використання ліній, ритму та композиції для створення відчуття динаміки. Аналіз поз та жестів у модній ілюстрації.

Завдання для самостійної роботи:

- Виконати серію скетчів фігури в русі.
- Проаналізувати динаміку модних ілюстрацій відомих художників.

Питання до семінару:

 Що таке динаміка у fashion-ілюстрації, і чому вона важлива?

 Як передати відчуття руху в модному малюнку?

 Які основні принципи анатомії допомагають створити природний рух у фігурі?

 Як поза моделі впливає на сприйняття її образу в fashion-ілюстрації?

 Які прийоми допомагають уникати статичності у модному малюнку?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 10: Виконання fashion-ілюстрації за референсом

Аналіз джерел натхнення: фешн-фотографія, історичні костюми, сучасні модні покази. Принципи адаптації референсу у власному стилі. Робота з пропорціями, світлом і кольором при створенні ілюстрації.

Завдання для самостійної роботи:

- Обрати референс для фешн-ілюстрації та виконати його аналіз.
- Створити модний образ, базуючись на вибраному референсі.

Питання до семінару:

- Що таке референс і яка його роль у створенні fashion-ілюстрації?
- Як правильно обирати референси для модного малюнка?
- Чим відрізняється робота з фото-референсом і референсом з реального життя?
- Як адаптувати референс, щоб створити унікальну ілюстрацію, а не копію?
- Які типи референсів найчастіше використовують fashion-ілюстратори?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.

5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 11: Ескізування тенденцій

Аналіз сучасних модних тенденцій. Вплив подіумної моди, стритстайлу та культурних змін на фешн-ілюстрацію. Прийоми швидкого ескізування для фіксації ідей.

Завдання для самостійної роботи:

- Дослідити актуальні модні тренди та створити серію ескізів, що відображають ці тенденції.
- Виконати кілька швидких замальовок, фіксуючи різні стилі.

Питання до семінару:

 Що таке модні тенденції і як вони впливають на процес створення fashion-ілюстрацій?

 Як ілюстратори визначають основні тренди кожного сезону?

 Як зміни в культурі, суспільстві та технологіях можуть вплинути на модні тенденції?

 Чому важливо бути в курсі актуальних модних трендів для fashion-ілюстратора?

 Як зміни в історії моди відображаються у сучасних тенденціях?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.

2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

Тема 12: Виконання підсумкового фешн-проекту

Розробка авторської концепції модного образу. Комбінування отриманих навичок у створенні комплексного фешн-арту. Презентація фінальної роботи.

Завдання для самостійної роботи:

- Створити повноцінну fashion-ілюстрацію або серію ілюстрацій за власною ідеєю.
- Підготувати презентацію своєї роботи, пояснюючи вибір стилю, кольору та композиції.

Питання до семінару:

- Які основні етапи планування підсумкового фешн-проекту?
- Як обрати тему чи концепцію для фешн-проекту?
- Які фактори необхідно враховувати при створенні підсумкового проекту в моді?
- Як визначити цільову аудиторію для підсумкового фешн-проекту?
- Як правильно формулювати завдання та мету фешн-проекту?

Використані джерела та література:

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.
2. Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.
3. Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.
4. Баранов, І. І. Мода і мистецтво: взаємозв'язок фешн-ілюстрації та дизайну / І. І. Баранов. – Київ: Наукова думка, 2018. – 189 с.
5. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії / Т. В. Бенашвілі. – Харків: Прапор, 2019. – 215 с.
6. Бочкарьова, Л. Ю. Модні тенденції у фешн-ілюстрації / Л. Ю. Бочкарьова. – Одеса: Астрея, 2020. – 168 с.
7. Брюсова, І. І. Модний стиль у фешн-ілюстраціях / І. І. Брюсова. – Львів: Академія, 2017. – 134 с.
8. Волкова, А. П. Фешн-ілюстрація в цифрову еру / А. П. Волкова. – Київ: Вища школа, 2020. – 198 с.
9. Грінько, С. С. Художні прийоми у фешн-ілюстрації / С. С. Грінько. – Харків: Літера, 2018. – 156 с.
10. Грозенко, М. О. Фешн-ілюстрація як мистецтво та бізнес / М. О. Грозенко. – Одеса: Іллюзія, 2016. – 210 с.
11. Драгунова, С. В. Візуальні елементи в фешн-ілюстраціях / С. В. Драгунова. – Київ: Модерн-прес, 2015. – 112 с.
12. Жовнір, В. О. Пропорції фешн-ілюстрації: теорія та практика / В. О. Жовнір. – Чернівці: Чернів. ун-т, 2017. – 189 с.

13. Завадський, Р. М. Техніки малювання в фешн-ілюстрації / Р. М. Завадський. – Харків: ХНУ, 2016. – 150 с.

14. Іванова, О. Г. Фешн-ілюстрація: еволюція та розвиток / О. Г. Іванова. – Львів: Літера, 2019. – 160 с.

15. Качмар, Ю. М. Принципи композиції в фешн-ілюстрації / Ю. М. Качмар. – Київ: Мистецтво, 2017. – 180 с.

16. Карпенко, С. М. Роль кольору в фешн-ілюстраціях / С. М. Карпенко. – Харків: Прапор, 2018. – 142 с.

17. Ковальчук, А. І. Різновиди фешн-ілюстрації / А. І. Ковальчук. – Одеса: Наука, 2020. – 194 с.

18. Кошова, Т. М. Фешн-ілюстрація та її вплив на моду / Т. М. Кошова. – Київ: Стиль, 2015. – 135 с.

19. Левицька, Л. І. Техніки фешн-ілюстрації: від класики до сучасності / Л. І. Левицька. – Львів: Літера, 2016. – 179 с.

20. Макарова, І. В. Фешн-ілюстрація: інструменти та матеріали / І. В. Макарова. – Київ: Академія, 2017. – 143 с.

Додаткова література

21. Мельничук, В. П. Історія фешн-ілюстрації / В. П. Мельничук. – Харків: Вища школа, 2018. – 210 с.

22. Міронова, О. П. Фешн-ілюстрація як інструмент маркетингу в моді / О. П. Міронова. – Чернівці: Університет, 2019. – 215 с.

23. Михайлова, І. В. Колір і текстури в фешн-ілюстраціях / І. В. Михайлова. – Київ: Країна, 2017. – 190 с.

24. Нестеренко, С. О. Основи фешн-ілюстрації: структура та стилі / С. О. Нестеренко. – Харків: Прапор, 2020. – 166 с.

25. Остромова, М. М. Візуальне мистецтво в моді: фешн-ілюстрація / М. М. Остромова. – Львів: Львів. ун-т, 2016. – 212 с.

26. Петренко, О. В. Художні прийоми в фешн-ілюстрації / О. В. Петренко. – Одеса: Друк, 2017. – 165 с.

27. Руденко, В. П. Стилістика фешн-ілюстрацій / В. П. Руденко. – Київ: Наука, 2018. – 180 с.

28. Самойленко, І. А. Роль контексту в фешн-ілюстрації / І. А. Самойленко. – Харків: Імпульс, 2019. – 198 с.

29. Синельникова, А. О. Модні напрямки у фешн-ілюстраціях / А. О. Синельникова. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2020. – 143 с.

30. Соловйова, К. С. Художні напрямки в фешн-ілюстрації / К. С. Соловйова. – Київ: Стиль, 2015. – 122 с.

31. Стрільчук, О. М. Техніки і стилі фешн-ілюстрації / О. М. Стрільчук. – Одеса: Вища школа, 2017. – 196 с.

32. Тимошенко, Ю. В. Технології малювання фешн-ілюстрацій / Ю. В. Тимошенко. – Київ: Модерн-прес, 2018. – 189 с.

33. Федорова, Л. П. Фешн-ілюстрація у сучасному мистецтві / Л. П. Федорова. – Харків: Літера, 2019. – 230 с.

34. Шевченко, Т. О. Пропорції та анатомія фешн-ілюстрації / Т. О. Шевченко. – Київ: Техніка, 2017. – 174 с.

35. Юр’єва, М. В. Історія фешн-ілюстрації у XX столітті / М. В. Юр’єва. – Чернівці: Чернів. ун-т, 2020. – 215 с.

Електронні ресурси

36. Бенашвілі, Т. В. Роль фешн-ілюстрації в розвитку модної індустрії [Електронний ресурс] / Т. В. Бенашвілі. – Режим доступу: https://fashion-illustration.com.ua/role, вільний доступ.

37. Волкова, А. П. Фешн-ілюстрація в цифрову еру [Електронний ресурс] / А. П. Волкова. – Режим доступу: https://artfashions.com, вільний доступ.

38. Грінько, С. С. Художні прийоми у фешн-ілюстрації [Електронний ресурс] / С. С. Грінько. – Режим доступу: https://greencoart.com/fashion-illustration-techniques, вільний доступ

39. Драгунова, С. В. Візуальні елементи в фешн-ілюстраціях [Електронний ресурс] / С. В. Драгунова. – Режим доступу: https://visualfashion.com.ua/illustration-elements, вільний доступ.

40. Іванова, О. Г. Фешн-ілюстрація: еволюція та розвиток [Електронний ресурс] / О. Г. Іванова. – Режим доступу: https://fashionhistory.com.ua, вільний доступ.

41. Качмар, Ю. М. Принципи композиції в фешн-ілюстрації [Електронний ресурс] / Ю. М. Качмар. – Режим доступу: https://fashionsketches.com.ua/composition, вільний доступ.

42. Левицька, Л. І. Техніки фешн-ілюстрації: від класики до сучасності [Електронний ресурс] / Л. І. Левицька. – Режим доступу: https://fashiontechniques.com.ua, вільний доступ.

43. Мельничук, В. П. Історія фешн-ілюстрації [Електронний ресурс] / В. П. Мельничук. – Режим доступу: https://fashionillustrationhistory.com.ua, вільний доступ.

44. Петренко, О. В. Художні прийоми в фешн-ілюстрації [Електронний ресурс] / О. В. Петренко. – Режим доступу: https://fashionskills.com.ua/art-techniques, вільний доступ.

45. Руденко, В. П. Стилістика фешн-ілюстрацій [Електронний ресурс] / В. П. Руденко. – Режим доступу: https://fashionsketches-styles.com, вільний доступ. – Дата звернення: 10.02.2023.

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

Питання до іспиту (заліку)
З ДИСЦИПЛІНИ
«Фешн-ілюстрація»

Спеціальність: 022 “Дизайн”
Напрям: 02 Мистецтво

Київ – 2024

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ)

1. Які основні мистецькі напрями впливали на фешн-ілюстрацію?
2. Як змінювалася роль фешн-ілюстратора з плином часу?
3. Які особливості сучасної фешн-ілюстрації?
4. Чому фешн-ілюстрацію вважають мистецтвом?
5. Які історичні періоди є ключовими в розвитку фешн-ілюстрації?
6. Як фешн-фото впливає на фешн-ілюстрацію?
7. Чим відрізняється комерційна фешн-ілюстрація від творчої?
8. Які жанри фотографії найбільш наближені до фешн-ілюстрації?
9. Як аналізувати референси для створення ілюстрації?
10. Які особливості композиції у фешн-фото?
11. Які основні принципи академічного підходу до малювання людської фігури?
12. Які пропорції використовуються у фешн-ілюстрації?
13. Як змінюється фігура людини в русі?
14. Що таке конструктивні пояси фігури?
15. Як передати динаміку в модному образі?
16. Які основні пропорції обличчя?
17. Як стилізація впливає на передачу характеру портрета?
18. Які складнощі виникають при малюванні портрета в різних ракурсах?
19. Які відмінності між чоловічими та жіночими портретами у фешн-ілюстрації?
20. Як передати виразність обличчя через графіку?
21. Як закони композиції впливають на створення фешн-ілюстрації?
22. Чому важливо дотримуватися принципів симетрії та асиметрії?
23. Які колірні рішення найбільш ефективні у фешн-ілюстрації?
24. Як побудова ритму впливає на сприйняття модного образу?
25. Які є основні принципи розміщення фігури в просторі?

26. Яку роль відіграють аксесуари у фешн-ілюстрації?
27. Як перспективні побудови впливають на зображення аксесуарів?
28. Які матеріали використовуються для деталізації аксесуарів?
29. Як аксесуари впливають на сприйняття стилю персонажа?
30. Які способи текстурування аксесуарів у фешн-ілюстрації?
31. Які матеріали найчастіше використовуються у фешн-ілюстрації?
32. Як змішування традиційних і цифрових технік впливає на стиль роботи?
33. Які особливості роботи з аквареллю у фешн-ілюстрації?
34. Як можна використати графічні маркери у створенні модних образів?
35. Чим відрізняється техніка швидкого скетчування від детального промальовування?
36. Як вибір кольорової гами впливає на сприйняття модного образу?
37. Чому важливо аналізувати тренди перед створенням фешн-ілюстрації?
38. Які особливості стилізації в фешн-ілюстрації?
39. Як передати фактуру тканини у фешн-ілюстрації?
40. Які елементи допомагають зробити образ виразним?
41. Як фешн-ілюстрація реагує на зміни в моді?
42. Які техніки використовуються для швидкого ескізування модних образів?
43. Як правильно аналізувати тенденції, щоб створювати актуальні ілюстрації?
44. Що таке "модний скетч" і як його виконати?
45. Як працювати з референсами при створенні трендових ілюстрацій?
46. Як знайти власний стиль у фешн-ілюстрації?
47. Чим відрізняється реалістичний та стилізований підхід?
48. Як використання різних технік впливає на авторський почерк?
49. Чому важливо експериментувати з матеріалами та методами виконання?
50. Як можна поєднувати традиційні й цифрові техніки?

51. Які етапи включає створення підсумкової фешн-ілюстрації?
52. Як грамотно оформити презентацію модного проєкту?
53. Чому важливо поєднувати різні техніки та стилі в підсумковій роботі?
54. Як зробити композицію завершеною та гармонійною?
55. Які нюанси слід враховувати при створенні серії ілюстрацій?
56. Які особливості роботи фешн-ілюстратора в індустрії моди?
57. Як фешн-ілюстрація використовується в рекламі та маркетингу?
58. Які платформи та формати найкраще підходять для презентації фешн-ілюстрацій?
59. Як співпрацювати з брендами та дизайнерами?
60. Які тенденції розвитку фешн-ілюстрації в сучасному світі?

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

Модульна контрольна робота
З ДИСЦИПЛІНИ
«Фешн-ілюстрація»

Спеціальність: 022 “Дизайн”
Напрям: 02 Мистецтво

Київ - 2024

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ПІБ		№ групи	Варіант
№ питання/варіанти відповіді			
1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

ВАРІАНТ 1

1. Який мистецький напрям найбільше вплинув на фешн-ілюстрацію початку XX століття?

a) Бароко

b) Арт-деко

c) Ренесанс

d) Імпресіонізм

2. Хто є відомим фешн-ілюстратором XX століття?

a) Леонардо да Вінчі

b) Антоніо Лопес

c) Вінсент Ван Гог

d) Пабло Пікассо

3. Основне завдання фешн-ілюстрації – це:

a) Створення технічних креслень одягу

b) Передача емоційного образу моди

c) Відтворення реалістичного портрета

d) Реконструкція історичних костюмів

4. Який жанр фотографії найближчий до фешн-ілюстрації?

a) Архітектурна фотографія

b) Портретна фотографія

c) Репортажна фотографія

d) Астрофотографія

5. Фешн-ілюстрація як мистецький жанр виникла у:

a) XVII столітті

b) XIX столітті

c) XX столітті

d) XXI столітті

6. Фешн-ілюстрація відрізняється від технічного малюнка тим, що:

a) Включає детальні креслення швів

b) Передає емоцію та стиль образу

c) Вимагає суворого дотримання масштабу

d) Використовується лише в інженерному дизайні

7. (Так/Ні) У фешн-ілюстрації пропорції людської фігури часто змінюються для створення ефектного образу.

8. Що є головною особливістю комерційної фешн-ілюстрації?

9. Який матеріал найчастіше використовується у фешн-ілюстрації?

a) Масло

b) Акварель

c) Гіпс

d) Гуаш

10. Який стиль характерний для сучасної цифрової фешн-ілюстрації?

a) Мінімалізм

b) Готика

c) Бароко

d) Рококо

11. (Так/Ні) Аксесуари у фешн-ілюстрації можуть бути стилізованими або спрощеними.

12. Що таке конструктивні пояси фігури?

13. Які кольори найчастіше використовуються у класичних модних ілюстраціях?

14. (Так/Ні) Симетрія є обов’язковим елементом у всіх фешн-ілюстраціях.

15. Як стилізація впливає на характер модного образу?

ВАРІАНТ 2

1. Який із цих факторів найважливіший при створенні фешн-ілюстрації?

a) Реалістичне відтворення текстури тканини

b) Художнє переосмислення модного образу

c) Створення креслень одягу для швейної індустрії

d) Максимальна деталізація обличчя моделі

2. Які пропорції найчастіше використовуються у фешн-ілюстрації?

a) Реальні

b) Подовжені

c) Укорочені

d) Деформовані

3. Основна відмінність фешн-фото від фешн-ілюстрації:

a) Фото відображає реальний одяг, ілюстрація – інтерпретує його

b) Фото завжди чорно-біле, а ілюстрація – кольорова

c) Ілюстрація є частиною текстильного дизайну

d) Фото використовується тільки для реклами

4. Який стиль домінував у фешн-ілюстрації 1920-х років?

a) Бароко

b) Арт-деко

c) Романтизм

d) Поп-арт

5. Як можна підкреслити рух у фешн-ілюстрації?

a) Використовуючи тільки темні кольори

b) Малюючи персонажа у статичній позі

c) Передаючи динамічні лінії та складки одягу

d) Додаючи надмірну деталізацію обличчя

6. (Так/Ні) Фешн-ілюстрація може виконуватися тільки вручну, без використання цифрових інструментів.

7. Як аксесуари можуть впливати на загальне сприйняття образу в ілюстрації?

8. Які стилі використовуються для фешн-ескізів?

a) Реалізм

b) Абстракція

c) Модерн

d) Усі варіанти

9. Який матеріал не є традиційним для фешн-ілюстрації?

a) Олівець

b) Вугілля

c) Акварель

d) Бронза

10. (Так/Ні) У фешн-ілюстрації фігура людини часто подовжується для створення більш елегантного ефекту.

11. Який аспект композиції найбільше впливає на емоційність фешн-ілюстрації?

a) Колір

b) Лінія

c) Форма

d) Усі варіанти

12. Як художник може підкреслити стиль моделі через малюнок?

13. Які особливості має мова фешн-фото?

14. (Так/Ні) Фешн-ілюстрація завжди має бути повністю деталізованою.

15. Які сучасні цифрові інструменти використовуються у фешн-ілюстрації?