КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС
З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над арт-проектом»

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

Київ-2024

Укладач ***Авраменко Наталія Сергіївна***

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

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

Робоча навчальна програма
З ДИСЦИПЛІНИ
«Творча робота над арт-проектом»

Спеціальність: 022 “Дизайн”
Напрям: 02 Мистецтво

Київ-2024

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка……..
2. Тематичний план …….
3. Зміст дисципліни…….
4. Список використаних джерел……..…..
5. Питання до заліку……...
6. Додатки……

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасне мистецтво є невід'ємною частиною культури та має значний вплив на різні сфери людської діяльності, зокрема й на перукарське мистецтво. Завдяки експериментальним підходам, сміливим кольоровим рішенням і нестандартним формам, зачіска перетворюється на засіб самовираження та спосіб комунікації художніх ідей. Взаємодія мистецтва та стилю дає можливість створювати унікальні образи, які виходять за межі традиційних перукарських канонів і стають частиною сучасної художньої культури.

Арт-проєкт є творчим дослідженням впливу художніх тенденцій на перукарське мистецтво. Проєкт спрямований на створення оригінального авторського образу, що поєднує елементи сучасного мистецтва та актуальних модних тенденцій.

Мета навчальної дисципліни «Творча робота над арт-проектом образів» – формування у студентів високого рівня художньо-естетичного мислення, професійних компетенцій у сфері перукарського мистецтва та здатності створювати авторські концепції зачісок, що поєднують сучасні мистецькі тенденції з традиціями стилістики.

Міжпредметні зв’язки

Під час вивчення курсу «Творча робота над арт- проектом» застосовано принцип системності, тобто поглиблюються та розширюються знання зі спеціальності. Викладач застосовує міжпредметні зв’язки з іншими навчальними дисциплінами, спираючись на знання, здобуті студентами під час вивчення попереднього матеріалу. «Творча робота над арт- проектом» вивчається паралельно з дисциплінами «Постиж», «Художнє моделювання зачіски», «Спецкомпозиція», і має передувати іншим обов’язковим, нормативним, фаховими дисциплінам, таким як «Декоративна косметика та грим» та «Технологія перукарських робіт».

Основні завдання дисципліни:

- Дослідження світових тенденцій у сфері арт-зачісок та їх адаптація до українського контексту.
- Вивчення принципів композиції, кольорознавства та текстур у перукарському мистецтві.
- Розвиток навичок створення креативних ескізів та візуалізацій авторських зачісок.
- Опанування сучасних технік і технологій виконання складних арт-зачісок.
- Формування індивідуального стилю та професійного портфоліо.
- Підготовка студентів до участі у професійних конкурсах, виставках та арт-проєктах

До закінчення курсу студент повинен вміти:

1. Аналізувати художні стилі та тенденції – розуміти сучасні напрями в мистецтві зачісок та інтегрувати їх у власні проєкти.
2. Розробляти концепцію арт-зачіски – створювати креативні ідеї, розробляти ескізи та moodboard відповідно до обраного стилю.
3. Використовувати колір і текстуру – комбінувати різні техніки фарбування та оформлення волосся для досягнення художнього ефекту.
4. Опанувати сучасні технології та техніки – працювати з професійними матеріалами, інструментами та обладнанням.
5. Виконувати складні перукарські конструкції – створювати об’ємні форми, плетіння, художнє укладання та декоративні елементи у зачісці.
6. Презентувати власний арт-проєкт – підготувати опис, концепцію та фото- або відеоматеріали для демонстрації.
7. Працювати в команді та реалізовувати творчі проєкти – взаємодіяти з модельєрами, візажистами, фотографами для комплексного створення образу.
8. Участь у виставках та конкурсах – готувати конкурсні роботи та професійне портфоліо для подальшого розвитку в індустрії.

За навчальним планом вивчення курсу передбачено протягом 1 семестру. Навчальний матеріал переділено на 1 змістовий модуль. У тематичному плані репрезентовано розподіл годин модуля за видами навчальних занять та самостійної роботи студентів,упродовж вивчення курсу студенти виконують 1 контрольну роботу, яка містить комплексні завдання.

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Запроваджено систему академічних кредитів,що аналогічна ECTS, визначено змістові модулі курсу, сформульовано завдання до самостійної роботи студентів,представлено систему індивідуальних завдань, розроблено шкалу оцінювання навчальних досягнень студентів.

Шкала оцінювання навчальних досягнень: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для 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	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

Тематичний план з дисципліни

“Творча робота над арт-проектом”

Спеціальність*: “ Дизайн”*

Спеціалізація: “Перукарське мистецтво та декоративна косметика”

(денна форма навчання, на основі повної загальної середньої освіти)

№ з/п	***Назва теми***	***Кількість годин***			
		Всього	***Теоретич. Заняття***	***Лабораторні заняття***	***Самостійні роботи***
	6 семестр				
1.	Розробка та створення колекції або образів	34	4	20	10
2.	Підготовка до чемпіонатів КАПМ	30	4	16	10
3.	Підготовка до міжнародних конкурсів	26	6	10	10
	Всього:	***90***	***14***	***46***	***30***
	Форма контролю	***Залік***			

Тематичний план з дисципліни

“Творча робота над арт-проектом”

Спеціальність*: “ Дизайн”*

Спеціалізація: “Перукарське мистецтво та декоративна косметка”

(денна форма навчання, на основі базової загальної середньої освіти)

№ з/п	***Назва теми***	***Кількість годин***			
		Всього	***Теоретич. Заняття***	***Лабораторні заняття***	***Самостійні роботи***
	6 семестр				
1.	Розробка та створення колекції або образів	34	4	20	10
2.	Підготовка до чемпіонатів КАПМ	30	4	16	10
3.	Підготовка до міжнародних конкурсів	26	6	10	10
	Всього:	***90***	***14***	***46***	***30***
	Форма контролю	***Залік***			

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1 «Розробка та створення колекції або образів»

Мета тема:

- Ознайомити учнів із процесом створення колекції або образів у сфері моди, мистецтва, дизайну.
- Навчити аналізувати тенденції, створювати ескізи та комбінувати елементи стилю.
- Розвивати творчі здібності, увагу до деталей та вміння працювати з кольором і текстурами.

Структура теми:

1. **Вступна частина**

- Визначення понять «колекція» та «образ» у моді та мистецтві.
- Ознайомлення з відомими дизайнерами та їхніми колекціями.
- Аналіз трендів сучасної моди.

2. **Основна частина**

· **Дослідження джерел натхнення** (природа, історія, культура, мистецтво).

· **Розробка концепції колекції**:

- Вибір теми та стилю.
- Поєднання кольорів, текстур, форм.

· **Створення ескізів** та підбір матеріалів.

· **Практичне завдання:**

- Індивідуальна або групова робота над ескізами образів.
- Обговорення та внесення коректив.

3. **Заключна частина**

- Презентація учнівських робіт.
- Аналіз та обговорення колекцій, оцінка креативності.
- Висновки та підбиття підсумків.

Завдання для самостійної роботи:

1. Підготувати детальний опис обраної теми колекції та розробити один завершений образ.
2. Розробити одну завершену колекцію (малюнок, колаж, цифровий ескіз).

Використані джерела та література:

1. Баранова І. О. Основи дизайну та композиції : навч. посіб. – Київ: АртПрес, 2019. – 248 с.
2. Бутенко В. П. Основи образотворчої грамоти : підручник. – Харків: ХНУ, 2020. – 312 с.
3. Даниленко В. В. Технологія створення арт-проєктів : метод. рек. – Львів: Каменяр, 2021. – 198 с.
4. Матеріали міжнародної конференції «Дизайн XXI століття», Львів, 2022. – 194 с.
5. Каталог цифрового мистецтва Ars Electronica, Австрія, 2022. – 208 с.
6. Репозитарій Національної академії мистецтв України. – Режим доступу: www.naoma.edu.ua.

Тема 2. «Підготовка до чемпіонатів КАПМ»

Мета уроку:

- Ознайомити учнів із правилами та вимогами чемпіонатів КАПМ.
- Розвинути навички стратегічного планування підготовки до змагань.
- Навчити працювати з технічними та творчими завданнями.
- Формувати стресостійкість, дисциплінованість та вміння ефективно працювати в команді.

Структура уроку:

1. Вступна частина

- Ознайомлення з темою та цілями уроку.
- Огляд історії та значення чемпіонатів КАПМ.
- Обговорення категорій та номінацій змагань.
- Аналіз успішних учасників минулих чемпіонатів.

2. Основна частина

Аналіз регламенту та критеріїв оцінювання:

- Вимоги до учасників.
- Параметри оцінювання.
- Найпоширеніші помилки.

Планування підготовки:

- Розробка індивідуального плану тренувань.
- Організація робочого процесу.
- Тайм-менеджмент перед чемпіонатом.

Практична робота:

- Виконання типових завдань чемпіонатів.
- Відпрацювання технік і прийомів.
- Симуляція змагань у форматі тренувальних тестів або практичних кейсів.

3. Заключна частина

- Обговорення труднощів, що виникли під час практичної частини.

- Визначення зон розвитку кожного учасника.
- Мотиваційні поради для ефективної підготовки.

Завдання для самостійної роботи:

1. Розробити власний план підготовки до чемпіонату.
2. Відпрацювати одну конкурсну вправу або завдання.

Використані джерела та література:

1. Баранова І. О. Основи дизайну та композиції : навч. посіб. – Київ: АртПрес, 2019. – 248 с.
2. Бутенко В. П. Основи образотворчої грамоти : підручник. – Харків: ХНУ, 2020. – 312 с.
3. Даниленко В. В. Технологія створення арт-проєктів : метод. рек. – Львів: Каменяр, 2021. – 198 с.
4. Матеріали міжнародної конференції «Дизайн XXI століття», Львів, 2022. – 194 с.
5. Каталог цифрового мистецтва Ars Electronica, Австрія, 2022. – 208 с.
6. Репозитарій Національної академії мистецтв України. – Режим доступу: www.naoma.edu.ua.

Тема 3. «Підготовка до міжнародних конкурсів»

Мета уроку:

- Ознайомити учнів із правилами та вимогами міжнародних конкурсів по зачіскам та макіяжу.
- Розвинути навички підготовки та виконання конкурсних робіт.
- Навчити працювати з новітніми техніками та трендами в стилістиці волосся та макіяжу.
- Формувати відповідальність та дисциплінованість під час підготовки до змагань.

Структура уроку:

1. Вступна частина

- Ознайомлення з темою уроку, метою та завданнями.
- Огляд основних міжнародних конкурсів зачісок та макіяжу (наприклад, "World Hairdressing Championships", "Global Makeup Awards").
- Обговорення вимог до учасників та правил конкурсів.
- Розбір успішних учасників минулих років, їхніх робіт та технік.

2. Основна частина

Аналіз правил та критеріїв оцінювання:

- Вимоги до зачісок: техніка виконання, креативність, використання матеріалів.
- Оцінка макіяжу: точність, відповідність тематиці, стиль.
- Основні категорії та номінації конкурсів (наприклад, "Fashion Hair", "Bridal Makeup", "Avant-Garde Look").

Технічна підготовка:

- Демонстрація базових технік для створення складних зачісок та макіяжу.
- Тренування на моделях: відпрацювання різних стилів зачісок та макіяжу.
- Техніки укладання волосся: плетіння, хвилі, об'єми, стрижки.
- Основи макіяжу: правильне нанесення фонду, акцент на очі, губи, контуринг.

Планування та організація роботи:

- Як правильно організувати час на конкурсі.

- Визначення стилістичних ідей, які відповідають вимогам конкурсу.
- Підготовка портфоліо робіт для подачі на конкурс.

Практична робота:

- Створення конкретної зачіски та макіяжу в рамках теми конкурсу.
- Практичне виконання завдань, відпрацювання роботи з технікою (практика на манекенах або моделях).
- Аналіз виконаної роботи, обговорення результатів.

3. Заключна частина

- Обговорення труднощів, що виникли під час виконання практичних завдань.
- Визначення зон розвитку кожного учасника.
- Мотиваційні поради для успішної підготовки до міжнародних конкурсів.
- Підсумки уроку та рекомендації для подальшої самостійної роботи.

Завдання для самостійної роботи:

1. Створити портфоліо робіт, яке містить різні варіанти зачісок і макіяжу.
2. Підготувати концепт на тему одного з міжнародних конкурсів.

Використані джерела та література:

1. Баранова І. О. Основи дизайну та композиції : навч. посіб. – Київ: АртПрес, 2019. – 248 с.
2. Бутенко В. П. Основи образотворчої грамоти : підручник. – Харків: ХНУ, 2020. – 312 с.
3. Даниленко В. В. Технологія створення арт-проєктів : метод. рек. – Львів: Каменяр, 2021. – 198 с.
4. Матеріали міжнародної конференції «Дизайн XXI століття», Львів, 2022. – 194 с.
5. Каталог цифрового мистецтва Ars Electronica, Австрія, 2022. – 208 с.
6. Репозитарій Національної академії мистецтв України. – Режим доступу: www.naoma.edu.ua.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Навчальні та методичні посібники

1. Баранова І. О. Основи дизайну та композиції : навч. посіб. – Київ: АртПрес, 2019. – 248 с.
2. Бутенко В. П. Основи образотворчої грамоти : підручник. – Харків: ХНУ, 2020. – 312 с.
3. Даниленко В. В. Технологія створення арт-проєктів : метод. рек. – Львів: Каменяр, 2021. – 198 с.
4. Ковальчук О. Сучасне мистецтво та його тенденції : навч. посіб. – Одеса: Астропринт, 2018. – 276 с.
5. Маляренко О. Дизайн та мистецькі проєкти : метод. рек. – Київ: Либідь, 2022. – 256 с.

Монографії та дослідження

6. Арнхейм Р. Мистецтво і візуальне сприйняття : монографія / пер. з англ. – Київ: Основи, 2017. – 432 с.
7. Гонсалес Л. Сучасне мистецтво: концепції та практика. – Харків: Ранок, 2019. – 318 с.
8. Дорст К. Теорія дизайну : монографія. – Київ: Основи, 2020. – 384 с.
9. Івченко О. Експеримент у сучасному мистецтві : дослідження. – Львів: Піраміда, 2018. – 296 с.
10. Лауренс Дж. Дизайн мислення у творчих проєктах / пер. з англ. – Харків: Фоліо, 2021. – 264 с.
11. Федоров А. Візуальні комунікації та дизайн : наукова праця. – Київ: Майстерня книги, 2019. – 348 с.

Журнальні статті та періодичні видання

12. Білик О. В. Формування художнього задуму в арт-проєктах // Вісник мистецтва. – 2021. – № 3(27). – С. 45-53.
13. Гавриленко Н. Просторове мислення в дизайні // Журнал «Дизайн і технології». – 2020. – № 2. – С. 18-26.
14. Козаченко Л. Методика створення інтерактивних арт-проєктів // Сучасне мистецтво. – 2019. – № 5. – С. 67-75.

15. Морозова Т. Візуальні комунікації у цифровому мистецтві // Образотворче мистецтво. – 2022. – № 4. – С. 33-42.
16. Савчук Д. Технологія медіа-арту в мистецтві XXI століття // Журнал «Творчість і дизайн». – 2021. – № 1. – С. 21-30.

Дисертації та автореферати

17. Білик О. В. Формування художнього задуму в арт-проєктах : дис. … канд. мистецтвознавства. – Львів, 2021. – 205 с.
18. Гавриленко Н. Просторове мислення в дизайні : дис. … д-ра мистецтвознавства. – Харків, 2020. – 315 с.
19. Козаченко Л. Методика створення інтерактивних арт-проєктів : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства. – Київ, 2019. – 34 с.
20. Морозова Т. Візуальні комунікації у цифровому мистецтві : дис. … канд. мистецтвознавства. – Львів, 2022. – 248 с.
21. Савчук Д. Технологія медіа-арту в мистецтві XXI століття : дис. … канд. мистецтвознавства. – Харків, 2021. – 286 с.

Електронні ресурси та каталоги

22. Державна наукова бібліотека України. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
23. Репозитарій Національної академії мистецтв України. – Режим доступу: www.naoma.edu.ua.
24. Портал сучасного мистецтва України. – Режим доступу: www.artukraine.com.ua.
25. Інститут проблем сучасного мистецтва НАН України. – Режим доступу: www.arts.institute.
26. ResearchGate (наукові дослідження з мистецтва). – Режим доступу: www.researchgate.net.

Каталоги художніх виставок та арт-фестивалів

27. Каталог Бієнале сучасного мистецтва, Венеція, 2022. – 132 с.
28. Документація арт-фестивалю «ГогольFest», 2021. – 98 с.
29. Архів міжнародної виставки «ПінчукАртЦентр», 2020. – 156 с.
30. Каталог «Contemporary Ukrainian Art» – Київ, 2019. – 178 с.
31. Збірник матеріалів форуму «Арт і технології», 2021. – 87 с.
32. Матеріали міжнародної конференції «Дизайн XXI століття», Львів, 2022. – 194 с.

33. Каталог цифрового мистецтва Ars Electronica, Австрія, 2022. – 208 с.

КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ

Питання до заліку

З ДИСЦИПЛІНИ

«Творча робота над арт-проектом»

Спеціальність: 022 “Дизайн”

Напрям: 0202 Мистецтво

Київ - 2024

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Що таке арт-проект у сфері зачіски та макіяжу?
2. Які основні етапи створення арт-проекту?
3. Як вибрати тему для арт-проекту?
4. Які джерела натхнення можуть впливати на концепцію арт-проекту?
5. Як визначити цільову аудиторію арт-проекту?
6. Яку роль відіграють кольори в арт-проектах зачіски та макіяжу?
7. Які стилі можуть бути використані в арт-проекті?
8. Як обрати матеріали та інструменти для реалізації арт-проекту?
9. Які техніки макіяжу найчастіше використовуються у творчих арт-проектах?
10. Як поєднувати макіяж і зачіску в єдиній концепції?
11. Як правильно створити мудборд (дошку натхнення) для арт-проекту?
12. Які тенденції впливають на розробку креативного макіяжу та зачісок?
13. Чим відрізняється сценічний макіяж від повсякденного?
14. Які особливості має футуристичний макіяж у арт-проектах?
15. Як використовувати історичні стилі в арт-проекті?
16. Які художні прийоми можна застосовувати для створення нестандартного образу?
17. Як поєднати мистецтво боді-арту з макіяжем та зачіскою?
18. Яким чином текстури та форми можуть впливати на загальний образ?
19. Як використовувати декоративні елементи (блискітки, каміння, пір’я) у арт-проекті?
20. Які образи найчастіше зустрічаються у конкурсах арт-зачісок та макіяжу?
21. Які косметичні засоби найкраще підходять для конкурсного макіяжу?
22. Як зафіксувати складний макіяж, щоб він довго тримався?
23. Які основні техніки створення художнього макіяжу?
24. Як правильно підготувати модель до арт-зачіски та макіяжу?

25. Які засоби використовуються для створення нестандартних текстур на шкірі?
26. Як працювати з аерографом у макіяжі?
27. Які особливості макіяжу для фотозйомки?
28. Як створити ефектний макіяж для подіуму?
29. Як правильно наносити акценти у макіяжі для візуального ефекту?
30. Як зробити макіяж із використанням графічних елементів?
31. Які техніки укладання використовуються для створення арт-зачісок?
32. Як створити об’єм у зачісці без використання накладних пасм?
33. Які стилі зачісок найчастіше використовуються в арт-проектах?
34. Як працювати з нестандартними матеріалами у зачісці (дріт, тканина, пластик)?
35. Які зачіски найбільш ефектні для подіуму?
36. Як створити зачіску у стилі кіберпанк або футуризм?
37. Які аксесуари можна використовувати для підсилення образу?
38. Як зробити високі конструктивні зачіски стійкими?
39. Які кольорові техніки можна використовувати у фарбуванні волосся для арт-проекту?
40. Як поєднувати текстури у зачісці?
41. Як скласти таймінг для підготовки арт-проекту?
42. Які етапи підготовки до конкурсу зачісок і макіяжу?
43. Як правильно презентувати арт-проект на конкурсі?
44. Які критерії оцінювання арт-зачісок та макіяжу на конкурсах?
45. Як підготувати модель до фінального виступу?
46. Як працювати в команді над створенням образу?
47. Які труднощі можуть виникнути під час роботи над арт-проектом і як їх уникнути?
48. Як правильно фотографувати готовий образ для портфоліо?
49. Як враховувати сценічне освітлення при виборі кольорів макіяжу?
50. Які сучасні технології можна застосовувати у створенні арт-проектів?