Структурний підрозділ
«Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
Вищого навчального закладу
«Київська Академія прикладних мистецтв»

Силабус курсу

<table>
<tr><th colspan="2">Основні характеристики</th></tr>
<tr><td>Назва українською мовою</td><td>Ескізна графіка</td></tr>
<tr><td>Назва англійською мовою</td><td>Sketching Graphics</td></tr>
<tr><td>Код</td><td>ОК23</td></tr>
<tr><td>Спеціальність</td><td>022 Дизайн</td></tr>
<tr><td>Освітня програма</td><td>ОПП «Дизайн одягу»</td></tr>
<tr><td>Рівень освіти</td><td>Рівень фахової передвищої освіти, 5 рівень НРК</td></tr>
<tr><td>Рік навчання</td><td>2024–2025</td></tr>
<tr><td>Форма навчання</td><td>очна</td></tr>
<tr><td>Кількість годин / кредитів ECTS</td><td>210/7</td></tr>
<tr><td>Розподіл годин за видами занять (на осн. повн. заг. серед. освіти / базов. заг. серед. освіти)</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>Теоретичні заняття</td><td>Практич. занят. (семінари)</td><td>Самос. роботи</td><td>Всього</td></tr>
<tr><td>Години</td><td>29 / 42</td><td>77 / 80</td><td>104 / 88</td><td>210 / 210</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Контрольні заходи</td><td>
<table>
<tr><td>Екзамен</td><td>Залік</td><td>МКР (вказати кількість)</td><td>РГР, РР, ГР (вказати кількість)</td><td>ДКР (вказати кількість)</td><td>Реферат (вказати кількість)</td></tr>
<tr><td>+</td><td>+</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Статус дисципліни / кредитного модуля</td><td>обов’язковий</td></tr>
<tr><td>Мова викладання</td><td>українська</td></tr>
<tr><th colspan="2">Кадрове забезпечення</th></tr>
<tr><td>Кафедра, що забезпечує викладання</td><td>кафедра мистецьких дисциплін</td></tr>
<tr><td>Викладач (лекційні заняття)</td><td>провідний викладач кафедри
Бєльський О. М.</td></tr>
<tr><td>E-mail та інші контакти викладача</td><td>info@kapi.com.ua</td></tr>
<tr><td>Викладач (практичні / лабораторні</td><td>провідний викладач кафедри
Бєльський О. М.</td></tr>
</table>

E-mail та інші контакти викладача	info@kapi.com.ua
Цілі та предметні результати навчання	
Цілі дисципліни	**Р**озвиток у студентів навичок швидкого та виразного графічного зображення ідей, формування професійної техніки виконання ескізів, візуального мислення та творчого самовираження. Оволодіння основними методами та техніками ескізної графіки; Навчання студентів швидкому відображенню ідей та композиційних рішень через ескіз Розвиток почуття форми, пропорцій, перспективи та композиції; Ознайомлення з матеріалами та інструментами для створення графічних ескізів; Вивчення стилістичних особливостей ескізної графіки у графічному дизайні; Розвиток індивідуального авторського стилю.
Компетентності	**ЗК5** Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. **ЗК6** Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми в професійній діяльності. **ЗК8** Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями і уміннями в галузі дизайну, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. ***ЗК10*.*** *Здатність до володіння культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, визначення мети та завдань власної діяльності і забезпечення їх ефективного виконання.* ***ЗК11****. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел*
Здатності	**СК 2** Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну. **СК 3** Здатність застосовувати засоби та прийоми формоутворення. **СК 4** Здатність вибирати техніки та/або технології створення об'єктів дизайну у відповідних матеріалах, розуміючи екологічні наслідки своєї професійної діяльності та обґрунтовувати свій вибір. **СК 10** Здатність планувати та управляти процесом виконання дизайнерського завдання. **СК 11** Здатність до професійного просування власних творчих компетентностей на ринку праці. ***СК 13.**** *Здатність володіти фаховою термінологією, методами і прийомами, необхідними для розуміння і виконання дизайнерських робіт.* ***СК 14.**** *Здатність до створення цілісного образу та стилю людини, доповнюючи костюм аксесуарами, прикрасами, декором, оздобленням.* ***СК 15.**** *Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне рішення об'єктів дизайну.*
Результати навчання	**РН 4** Застосовувати базові поняття, концепції, принципи, техніки і технології дизайну в процесі створення об'єктів дизайну. **РН 5** Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або в співпраці у творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір. **РН 7** Використовувати набуті знання, конструктивні критичні зауваження фахівців стосовно своїх творчих та навчальних результатів для фахового розвитку. **РН 9** Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних технік. **РН 11** Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроєктованого об'єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність.

	РН 17 Презентувати власні професійні компетентності, створені об’єкти (продукти) або їх елементи в професійному середовищі, перед клієнтами, користувачами та споживачами, враховуючи тенденції ринку праці у сфері дизайну.
Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв’язки, що передують вивченню дисципліни)	**ОК17.** Основи композиції **ОК19.** Основи пластичної анатомії **ОК21**. Рисунок **ОК22.** Живопис **ОК26.** Конструювання одягу **ОК31.** Художнє проектування одягу
Зміст дисципліни (перелік тем) (на осн. повн. заг. серед. освіти / базов. заг. серед. освіти)	**1 семестр** 1. Вступ. Види ескізів та засоби ескізування 2. Точка як базовий елемент ескізної графіки 3. Лінія як базовий елемент ескізної графіки 4. Пляма як базовий елемент ескізної графіки 5. Комбінування технік точка+лінія+пляма 6. Референси. Основа для натхнення та аналізу 7. Стилізація 8. Метод силуетного пошуку 9. Просторова композиція 10. Ритм в ескізі **2 семестр** 11. Колір в ескізній графіці 12. Контраст та рівновага 13. Монохромна графіка 14. Фактура та текстура 15. Гра світла й тіні 16. Перспектива 17. Декоративність 18. Основи фешн—ілюстрації 19. Основи типографії 20. Основи інтер’єрного та предметного скетчінгу **3 семестр** 21. Абстракція 22. Портрет в абстракції 23. Гіперболізація 24. Динаміка 25. Настрій в ескізах 26. Колір у психології 27. Графічний експеримент 28. Історія в ескізі
Дидактичні методи *(вказати за всіма видами занять)*	
На лекційних заняттях	лекція, пояснення, презентація
На практичних заняттях	1) Ознайомлення з матеріалами та інструментами 2) Створення серії ескізів, що зображують об'єкт (предмет, простір або фігуру) лише за допомогою точок, використовуючи різні матеріали (чорнило, маркери). 3) Виконання серії ескізів, що передають характер та текстуру об'єкта, використовуючи лише лінійні засоби. Експериментування з товщиною, напрямком і стилізацією ліній. 4) Створення ескізів композиції, використовуючи лише плями різної форми, розміру та насиченості. Виконання роботу у традиційній техніці

	(туш, гуаш, акварель). 5) Виконання ескізу будь-якого об'єкта (обличчя, пейзаж, предметний натюрморт) із використанням усіх трьох технік: точкової, лінійної та плямової. 6) Виконання ескізу, комбінуючи елементи референсу та пояснення, як вони вплинули композицію. 7) Виконання варіантів стилізації реального об’єкту (персонаж, предмет, архітектурну форму) 8) Виконання серії силуетних ескізів різних предметів або персонажів, варіюючи їхню форму та пропорції. 9) Розробка ескізу міського або природного середовища з використанням лінійної перспективи. 10) Виконання абстрактного ескізу, що базується на ритмічному повторенні геометричних або органічних форм. 11) Створення ескізу, використовуючи всього 1 колір, та всі його відтінки. 12) Виконання композиційного ескізу, у якому основний ефект досягається за рахунок контрасту світла й тіні або різниці масштабів об'єктів. 13) Створення монохромного ескізу, використовуючи різні техніки нанесення штрихів або тону. 14) Виконання ескізів об'єктів з різними типами поверхонь (гладка, рельєфна, матова, блискуча і тд.), використовуючи різні матеріали. 15) Виконання ескізу з використанням гри світла й тіні (м'яке розсіяне світло, жорстке контрастне світло, ефект підсвічування знизу). 16) Малювання міської або природної перспективи, використовуючи одноточкову, двоточкову або триточкову перспективну побудову. 17) Розробка декоративного ескізу об'єкта, спростивши його форму та використовуючи елементи орнаменту. 18) Виконання ескізу моделі, стилізуючи одяг і додаючи виразності за допомогою ліній. 19) Створення ескізу декоративного шрифту або логотипу, що базується на стилізованих літерах. 20) Виконання швидкого скетчу інтер’єру або предмета меблів, використовуючи стилізацію та передачу матеріалу за допомогою штрихів або акварельних плям. 21) Створення абстрактного ескізу, що передають різні ідеї, використовуючи, лінії, форми та кольорові плями. 22) Виконання портрету, використовуючи абстрактні елементи (спотворені пропорції, геометричні або експресивні лінії, контрастні кольори). 23) Малювання портреут або фігури людини, використовуючи гіперболізацію певних рис (очі, руки, силует). 24) Створення динамічного ескізу предметів у русі, використовуючи експресивні лінії та контрастні мазки. 25) Виконання ескізів формату А5, однієї сцени з різним настроєм (радість, тривога, спокій) за допомогою композиції, кольору та стилю ліній. 26 Створення ескізів (формат А5), що демонструють психологічний вплив кольорів, використовуючи три різні колірні гами для одного й того ж сюжету. 27) Створення експериментального ескізу, використовуючи незвичні матеріали або техніки (малювання паличками, штампами, плямами фарби, сліпим контуром). 28) Розробка ескізу, що передає певну історію через композицію, символіку та взаємодію об’єктів.
Література основна	1. Ковальчук Л. Сучасна графіка: техніки та стилі. Львів: Видавництво ЛНУ, 2019. 2. Кондратюк В. Малюнок та композиція у дизайні**.** Харків: Видавництво ХНУМГ, 2017. 3. Любарський М. Я. Основи композиції у графічному дизайні**.** Київ: АртКнига, 2020.

	4. Сидоренко В. П. Ескізна графіка у дизайні**.** Львів: Світ, 2018. Всього основної літератури: 5
Література додаткова	Всього додаткової літератури: 22 Електронні інформаційні ресурси: 7
Технічне забезпечення	Матеріали та інструменти: • **Папір** різних форматів (A3, A4, A5) та фактури (гладкий, текстурований, для графіки). • **Олівці** різної твердості (від 2H до 8B) для створення контурних та тонових ескізів. • **Графітні та вугільні стіки** для художнього штрихування та тонування. • **Лінери та ручки** (0.1 мм – 0.8 мм) для деталізації та створення контурних малюнків. • **Туш та пера** для класичної графічної роботи. • **Кольорові маркери та акварельні олівці** для експрес-ескізування. • **Акварельні та гуашеві фарби** для створення кольорових ескізів. • **Пастель (суха та олійна)** для м’яких тональних переходів у графічних роботах. • **Стирачки (гумка, клячка)** для виправлення та створення світлових ефектів. • **Фіксатори (лак, аерозоль)** для закріплення графічних робіт. Обладнання: • **Мольберти та планшети** для зручного розташування паперу під час роботи. • **Лампи з денним світлом** для коректного освітлення під час малювання. • **Лупи або спеціальні лінійки** для деталізованого опрацювання графічних елементів. • **Папки для зберігання робіт** та презентації готових ескізів.

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	

Політика курсу	
Правила взаємодії	Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» ВНЗ «Київська Академія прикладних мистецтв». Практичні роботи кожний студент виконує самостійно. У разі виявлення схожості робіт така діяльність буде вважатися порушенням академічної доброчесності згідно з принципами щодо академічної доброчесності.
Додаткова інформація	Навчальні плани Методичний комплекс з дисципліни