**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>Фешн-ілюстрація</td></tr>
<tr><td>Назва англійською мовою</td><td>Fashion illustration</td></tr>
<tr><td>Код</td><td>ВК2.1…ВК2.4</td></tr>
<tr><td>Спеціальність</td><td>022 Дизайн (спеціалізація – перукарське мистецтво та декоративна косметика)</td></tr>
<tr><td>Освітня програма</td><td>Перукарське мистецтво та декоративна косметика</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>90/3</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>24</td><td>36</td><td>30</td><td>90</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 мистецтва</td></tr>
<tr><td>Викладач (лекційні заняття)</td><td>провідний викладач спец. дисциплін з дизайн одягу Чернявська К.П.</td></tr>
<tr><td>E-mail та інші контакти викладача</td><td>kapm2013@gmail.com</td></tr>
<tr><td>Викладач (практичні / лабораторні заняття)</td><td>провідний викладач спец. дисциплін з дизайн одягу Чернявська К.П.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **E-mail та інші контакти викладача** | kapm2013@gmail.com |
| **Цілі та предметні результати навчання** | |
| **Цілі дисципліни** | Художньо-технічні цілі:<br>• Оволодіння основами малюнку та живопису для створення фешн-ілюстрацій.<br>• Засвоєння різних технік зображення одягу, текстур, тканин і аксесуарів.<br>• Вивчення композиції та стилізації для передачі динаміки та характеру образу.<br>Дизайнерські цілі:<br>• Розвиток розуміння модних тенденцій і способів їхньої візуалізації.<br>• Створення концептуальних скетчів для колекцій одягу та аксесуарів.<br>• Формування індивідуального стилю художника у фешн-ілюстрації.<br>Цифрові навички:<br>• Опанування цифрових інструментів для створення ілюстрацій (Adobe Photoshop, Illustrator, Procreate тощо).<br>• Використання змішаних технік (традиційні та цифрові) для креативної подачі.<br>Професійний розвиток:<br>• Розуміння ролі фешн-ілюстрації у модній індустрії.<br>• Підготовка портфоліо для роботи з брендами, журналами та клієнтами.<br>• Розвиток навичок презентації своїх ідей та концептів. |
| **Компетентності** | **ЗК5** Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.<br>**ЗК6** Здатність генерувати нові ідеї (креативність), виявляти, ставити та вирішувати проблеми в професійній діяльності.<br>***ЗК11****. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.* |
| **Здатності** | **СК 1** Здатність застосовувати теоретичні знання в області мистецтва та дизайну, враховувати традиційні та сучасні культурно-мистецькі процеси й практики у власній професійній діяльності.<br>**СК 2** Здатність візуалізувати творчі задуми при створенні об'єктів дизайну.<br>**СК 3** Здатність застосовувати засоби та прийоми формоутворення, макетування та моделювання об'єкту для втілення дизайнерської ідеї.<br>**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.<br>**СК 6** Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт на всіх етапах розробки об'єкту (продукту) дизайну.<br>**СК 8** Здатність здійснювати міжособистісну, соціальну та професійну комунікацію в процесі виконання професійних завдань<br>**СК 10** Здатність планувати та управляти процесом виконання дизайнерського завдання.<br>**СК 11** Здатність до професійного просування власних творчих компетентностей на ринку праці.<br>**СК 12** Здатність презентувати результати власної та/або командної творчої діяльності, у тому числі продукт дизайну перед різними аудиторіями<br>**СК 13.*** *Здатність володіти фаховою термінологією, методами і прийомами, необхідними для розуміння і виконання перукарських, пастижерних, гримерно-візажних робіт.* |

| | |
|---|---|
| | **СК 14.*** *Здатність до розробки та створення цілісного образу для людини, з акцентом на об'єкти дизайну (зачіска, макіяж), доповнюючи відповідним за стилем одягом, аксесуарами, прикрасами, використовуючи знання та вміння у сфері моди та краси.*<br>**СК 15.*** *Здатність здійснювати композиційну побудову та колористичне рішення об'єктів дизайну.*<br>**СК 16.*** *Здатність до роботи над фешн- та арт-проектами, створення власних проектів та вміння працювати в команді дизайнерів; використовувати знання, уміння й навички в підготовці образів для конкурсів, чемпіонатів, фешн-показів, шоу-програм, телепроектів тощо.* |
| **Результати навчання** | **РН 4** Застосовувати базові поняття, концепції, принципи, техніки і технології дизайну в процесі створення об'єктів дизайну.<br>**РН 5** Знаходити оригінальні рішення поставлених професійних завдань самостійно або в співпраці у творчому колективі (групі), аргументуючи свій вибір.<br>**РН 8** Використовувати успішні українські та закордонні дизайнерські практики.<br>**РН 9** Зображувати композиційно-цілісні об'єкти дизайну засобами графічних<br>технік.<br>**РН 10** Створювати макет (модель) об'єкту (продукту) дизайну для демонстрації творчого задуму.<br>**РН 11** Обґрунтовувати вибір технік, технологій та матеріалів для створеного або спроєктованого об'єкту (продукту) дизайну, враховуючи його екологічну безпечність.<br>**РН 14** Працювати автономно та/або в команді.<br>**РН 16** Самостійно ставити цілі, організовувати робочий час та простір, дотримуватися строків виконання завдань.<br>**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<br>дизайну. |
| **Вимоги до підготовки слухачів (міждисциплінарні зв'язки, що передують вивченню дисципліни)** | ОК 10 Історія мистецтв<br>ОК17. Основи композиції<br>ОК18. Кольорознавство<br>ОК19. Основи пластичної анатомії<br>ОК21. Рисунок<br>ОК22. Живопис<br>ОК33. Декорування та оздоблення костюму |
| **Зміст дисципліни (перелік тем) (на осн. повн. заг. серед. освіти / базов. заг. серед. освіти)** | **5/7 семестр**<br>1. Історія фешн-ілюстрації: мода - це мистецтво.<br>2. Модний образ у фешн-ілюстрації. Мова фешн-фото.<br>3. FASHION-фігура. Фігура людини та пропорції.<br>4. FASHION-портрет. Пропорції та правила<br>5. Головні композиційні закони в фешн-ілюстрації.<br>6. Введення аксесуарів в фешн-ілюстрацію. Замальовка додаткових деталей.<br>7. Тканини у фешн-ілюстрації. Техніки передання текстур<br>8. Динаміка та рух у фешн-ілюстрації<br>9. Особливості дизайнерського скетчінга модної індустрії. Стилізації<br>10. Виконання fashion-ілюстрації за референсом.<br>11. Ескізування тенденцій.<br>12. Виконання підсумкового фешн-проекту. |
| **Дидактичні методи** *(вказати за всіма видами занять)* | |
| **На лекційних заняттях** | лекція, пояснення, презентація |

| | |
|---|---|
| **На практичних заняттях** | 1. Малювання фігури та пропорцій<br>• Практика малювання людської фігури з урахуванням пропорцій, особливостей поз і рухів. Студенти вчаться передавати динаміку і емоції через позу моделі.<br>• Розвиток навичок швидкого малювання ескізів, щоб зловити основні лінії та рухи.<br>2. Зображення одягу і тканин<br>• Студенти вивчають різні типи тканин, їх текстури та як вони виглядають при різних освітленнях. Практика малювання тканин таких, як шовк, вовна, джинс, шкіра тощо.<br>• Виконання ескізів з акцентом на деталі, розташування швів, текстури і фактури матеріалів.<br>3. Створення стильних образів<br>• Завдання на створення модних образів, де студенти вивчають тенденції моди і створюють стильні комплекти одягу для певної теми або сезону.<br>• Практика створення образів для різних ситуацій: вулична мода, класичний стиль, футуристичний образ.<br>4. Палетний підбір кольорів<br>• Завдання на створення палітри кольорів для конкретної колекції або образу. Студенти вчаться поєднувати кольори так, щоб вони гармоніювали між собою.<br>• Малювання фешн-ілюстрацій з використанням різних кольорових схем (монохромна, контрастна, пастельна, тепла/холодна палітра).<br>5. Вивчення аксесуарів і деталей<br>• Малювання аксесуарів, таких як сумки, взуття, головні убори, ювелірні вироби, ремені тощо.<br>• Виконання ескізів для різних типів аксесуарів з урахуванням модних тенденцій і їхнього використання в образах.<br>6. Цифрове малювання<br>• Практика використання цифрових інструментів для створення фешн-ілюстрацій. Студенти освоюють Adobe Photoshop, Illustrator або інші програми для малювання.<br>• Вчаться працювати з шарами, текстурами, різними стилями і кистями для отримання професійних результатів.<br>7. Ілюстрація колекції або модного показу<br>• Студенти отримують завдання створити ілюстрації для цілої модної колекції, від початкових ескізів до фінальних деталей.<br>• Вивчення процесу створення mood board (настрій-дошка) і застосування цього для створення єдиного стилю колекції.<br>8. Робота з журналами і медіа<br>• Створення ілюстрацій для журналів або рекламних кампаній, вивчення, як оформити свою роботу так, щоб вона відповідала вимогам конкретного медіа.<br>• Вивчення технік для створення ілюстрацій, що супроводжують статті чи інтерв'ю з дизайнерами.<br>9. Анатомія та фігура в русі<br>• Практика малювання фігури людини в різних позах, вивчення анатомії і того, як рух тіла впливає на подачу одягу.<br>• Робота з моделями або фото для створення точних і естетичних малюнків. |
| **Література основна** | 1.Агафонов, С. В. Основи фешн-ілюстрації: теорія та практика / С. В. Агафонов. – Київ: Артек, 2017. – 175 с.<br>2.Александрова, О. А. Мистецтво фешн-ілюстрації / О. А. Александрова. – Харків: Прапор, 2016. – 220 с.<br>3.Алєксєєва, М. Ю. Техніки фешн-ілюстрації / М. Ю. Алєксєєва. – Львів: Видавництво ЛДУ, 2015. – 142 с.<br>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.<br>Всього основної літератури: 20 | | |
| **Література додаткова** | Всього додаткової літератури: 15<br>Електронні інформаційні ресурси: 10 | | |
| **Технічне забезпечення** | Технічне забезпечення для курсу з фешн-ілюстрації включає все необхідне для того, щоб студенти могли повноцінно працювати над своїми проектами. Це як матеріали для традиційних технік, так і програмне забезпечення для цифрових ілюстрацій. Ось основні компоненти: традиційні матеріали для малювання,цифрове технічне забезпечення,оборудування для цифрових малюнків,додаткові пристрої і аксесуари,онлайн-ресурси. | | |
| **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».<br>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<br>Методичний комплекс з дисципліни | | |