

Навчально-науковий інститут архітектури, дизайну та геодезії
Кафедра архітектури та дизайну середовища

Назва навчальної дисципліни	Комерційна та фешн-ілюстрація Вибіркова дисципліна професійного циклу
Мова викладання	Українська
Курс та семестр вивчення	Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 4 курс 8 семестр Освітньо-професійна програма – ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 022 - ДИЗАЙН
Викладач (-і)	Ст. викладач Морозова Ганна Олександрівна
Профайл викладача (-ів)	https://kpcb.stu.cn.ua/vykl/morozova-ganna-oleksandrivna/
Контакти викладача	e-mail - gannamoroz22@gmail.com моб. + 0661836981 ФБ https://www.facebook.com/anna.morozova.568632

1 Анотація курсу

Освітній процес визначає обсяг знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. Програма курсу спрямована на відточення творчих здібностей у талановитих та цілеспрямованих здобувачів для розширення діапазону їх використання в неосяжній галузі дизайну.

Основне значення структурі програми відводиться самостійній роботі і контроль її ефективності для індивідуального саморозвитку, придбання вмінь та навичок необхідних для цієї сфери людської діяльності.

Самостійні графічні роботи допомагають розробити свій унікальний творчий стиль та мистецький почерк. Постійний аналіз тенденцій в різних напрямках дизайну допоможе студенту робити власний прогноз розвитку творчих процесів та спрямувати напрямок вдосконалення власної мистецької техніки.

Девіз курсу «Успіх- це ми!»

Основним завданням вивчення дисципліни є опанування основами комерційної ілюстрації: креативним рисунком, авторськими прийомами в живопису, вільним володінням різними художніми матеріалами для створення креативних ілюстративних образів по даним напрямкам вибіркової дисципліни.

Реалізація основного завдання передбачає:

– ознайомлення з теорією по даним змістовим модулям та практичне підтвердження одержаних знань і вмінь у вигляді виконання самостійних художніх робіт в різних мистецьких техніках та створенню авторських графічних серій.

Примітка: всі практичні аудиторні роботи виконуються власноруч на папері. Але вітається власна ініціатива по обробці власних рисунків за допомогою цифрових технологій самостійно.

Змістовий модуль 1. Комерційна ілюстрація.

Для розширення можливостей майбутньої професії пов'язаною з виконанням конструктивно-аналітичного проектування, комерційна ілюстрація є мініатюрною формою ескізного втілення масштабних дизайн проектів. Базис академічної школи реалістичного рисунку та живопису допоможе створювати графічні об'єкти художньо досконалими та комерційно-привабливими. Здобувач вибирає свій напрямок власного мистецького розвитку для створення різних об'єктів дизайну.

Рекомендовані теми для створення графічних серій:

Ботанічна ілюстрація;

Анімалістична;
Фантазійна;
Предметна;
Портретна (аніме);
Створення анімаційних персонажів.

Змістовий модуль 2. Фешн- ілюстрація.

Фешн-ілюстрація це один із напрямків комерційної ілюстрації. Всі отримані навички зі змістового модуля 1 можна в тій чи іншій мірі застосовувати в змістовому модулі 2. Основна форма вивчення курсу полягає в поєднанні теорії, практичних завдань виконаних під час аудиторних занять та самостійному опрацюванням творчих тем.

Рекомендовані до опрацювання теми курсу:

1. Історія фешн-ілюстрації.
2. Основні пропорції фігури. Жіноча і чоловіча постать. Побудова фігури з опорою на одну ногу. Побудова фігури з опорою на дві ноги. Фігура в русі. Фігура в профіль. Руки та стопи ноги в ракурсі.
3. Фешн-портрет для створення креативного образу.
4. Дизайн аксесуарів: дизайн біжутерії, дизайн склянок парфумів, сумки та клатчі.
5. Дизайн взуття.
6. Підсумкове завдання. Створення капсольної колекції або серії малюнків власної тематичної колекції одягу чи аксесуарів.

Студенти вивчають історію сучасної фешн-ілюстрації, схематичну лінійно-конструктивну побудову жіночої постаті в різних просторових положеннях, аналіз пропорцій постаті та загальну композицію малюнку.

2 Мета та цілі курсу

Метою вивчення дисципліни "Комерційна та фешн-ілюстрація" є формування системи базових знань та вмінь для самостійного виконання якісних графічних ілюстрацій, майстерно володіти як традиційними художніми матеріалами і поєднання них за сміливими технічними прийоми авторської техніки для створення комерційно спроможних робіт.

Студенти, які засвоїли запланований курс, повинні знати:

основи комерційної ілюстрації.

Загальні та фахові компетентності, які повинні одержати слухачі курсу:

СК4 Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

СК8 Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об'єкта.

СК9 Здатність зображувати об'єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису.

3 Результати навчання

Студенти, які засвоїли запланований курс, повинні уміти:

ПРН7 Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

ПРН9 Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.

ПРН18 Відображати морфологічні, стильові та кольорово-фактурні властивості об'єктів дизайну.

4 Обсяг курсу: 4 кредитів ЄКТС

Вид заняття	Загальна кількість годин
лекції	4
практичні / лабораторні	6
самостійна робота (РГР)	5,6

5 Пререквізити

Передумовою вивчення дисципліни «Комерційна та фешн-ілюстрація» є певний обсяг знань з дисциплін: «Рисунок, живопис, скульптура», «Кольоровознавство», «Пластична анатомія», «Історія мистецтв».

6. Система оцінювання та вимоги

Загальна система оцінювання курсу	Оцінювання курсу відбувається за 100-бальною системою. Залік у вигляді перегляду практичних робіт складає 40 балів, робота під час семестру складає 60 балів, з них: виконання практичних робіт 10 балів, виконання індивідуальних завдань/начерків та замальовок – 30 балів, відвідування занять – 20 балів. Додаткові/альтернативні бали можна одержати за участь у науковій роботі кафедри АДС : підготовка тез на наукову конференцію – 10 балів, підготовка презентації та виступ на науковому семінарі – 10 балів, друк статті у фаховому збірнику – до 20 балів, участь в Міжнародних, Всеукраїнських художніх виставках, фахових конкурсах, проєктах -20 балів.
Вимоги до заліку	Залік оцінюється за 100-бальною системою. Критерії оцінювання: композиція і побудова предметів – 20 балів, якість і технічність виконання завдання – 40 балів, самостійні начерки – 30 балів, дотримання дедлайнів – 10 балів.
Практичні і лабораторні заняття	На заняттях – виконання практичних завдань, додаткові консультації з самостійних начерків та замальовок
Умови допуску до підсумкового контролю	Умова допуску до складання заліку – успішне виконання всіх творчих практичних і самостійних завдань

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	відмінно
82-89	B	добре
75-81	C	
66-74	D	
60-65	E	задовільно
35-59	FX	
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

7. Політики курсу

Усі завдання повинні виконуватися за принципами академічної доброчесності. Усі студенти повинні ознайомитися з Кодексом академічної доброчесності, затвердженим Вченою радою НУ «Чернігівська політехніка» (<https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/06/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti-nova-redakciya.pdf>). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Дедлайни повинні виконуватися, про строки викладач буде повідомляти за два тижні. У випадку пропусків занять і недотримання дедлайнів без поважної причини оцінка за дисципліну не може перевищувати оцінку «задовільно» за національною шкалою.

Відвідування пар є обов'язковим, обов'язково відвідувати практичні заняття та/або консультації для звітування з процесу роботи над домашніми завданнями у відповідні строки. Студент отримує повну індивідуальну підтримку у створенні графічних та живописних завдань, оскільки університет повністю забезпечує матеріальну і методичну базу, а викладач забезпечує якість освітнього процесу і творчу атмосферу практичних занять і всебічну допомогу в створенні власного портфоліо по даній дисципліні, що є обов'язковим у дисципліні для проведення якісної і результативної практичної роботи.

Під час карантину та дистанційного навчання пари проходять за розкладом у програмі Zoom за посиланням у Moodle.

У випадку академічної мобільності пере зарахування кредитів здійснюється на підставі ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного університету «Чернігівська політехніка» (<https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/04/polozhennya-pro-akademichnu-mobilnist-uchasnykiv-osvitnogo-proczesu.pdf>).

Для здобувачів з особливими потребами кожен випадок розглядається індивідуально, необхідно повідомити викладача на початку вивчення курсу.

8. Необхідне обладнання

Столи, стільці, фліпчарт, картон для дизайну, папір, олівці, фарби, пензлі, лінери, фломастери, клей, ножиці, натурний фонд, методичний фонд, екран для фото презентацій.

9. Правила викладача

Дисциплінарна та організаційна відповідальність.

За організацію процесу та сприятливу творчу атмосферу несе викладач. Для досягнення програмних результатів з дисципліни студент повинен бути присутнім на всіх аудиторних практичних заняттях. Також всі художні матеріали здобувач повинен приносити на заняття відповідно темі практичної роботи. Заборонено користуватись мобільними телефонами, заряджати їх в аудиторії. Не вітаються запізнення. Довгострокова відсутність студента на заняттях без поважних причин дає підстави для незаліку з дисципліни і його можливого подальшого відрахування. Додаткові заняття з такими студентами не передбачені. Поза заняттями офіційним каналом комунікації є електронні листи тільки у робочі дні до 18-00. Умови листування:

- а) в темі листа має бути зазначена назва дисципліни;
- б) в полі тексту листа зазначити курс, групу, ім'я та прізвище студента, який звертається (анонімні листи не розглядаються);
- в) файли підписуються таким чином: прізвище - завдання. Розширення: текст - doc, docx, ілюстрацій- jpeg, pdf.

10. Правила здобувача

Вітається власна думка щодо творчої інтерпретації завдання, якщо вона базується на аргументованій відповіді та доказах зібраних під час самостійних творчих занять.

Також вітається індивідуальна творча діяльність для участі студента в мистецьких проєктах, художніх виставках, конкурсах

11. Рекомендована література

1. Авсіян О. А. Натура і малювання по уявленню. М., Образотворче мистецтво. 1985.- 148с.
2. Барщ А. О. Малюнок у середній художній школі. М., Мистецтво, 1955.-136с.
3. Белютин З. М. Основи образотворчої грамоти. М., Госкультобразіздат, 1956.
4. Білецький П.О. Мова образотворчих мистецтв. К., Рад. школа. 1973.-127с.
5. Соловьев А.М. Учебный малюнок. М., Мистецтво, 1953.-32
6. Кулебякин Г.І. Малюнок і основа композиції. М., Вища школа, 1988.-128с.
7. Ростовцев Н.Н. Методика викладання образотворчого мистецтва в школі., М., Освіта, 1980.- 239с.
8. Ростовцев Н. Н. Учебный малюнок. М., Освіта, 1976.-284с.
9. Шевнюк О. Л. Історія костюма. Київ Знання, 2008.
10. Хитров А.Е. Малюнок. М., Мистецтво, 1957.-123с.
11. The Beautiful Illustrations For Fashion And Styil. Gestalen. Berlin. 2010.