

АВТОРСЬКА

ІЛЮСТРАЦІЯ

Вибіркова навчальна дисципліна

Чугай Р.В.

Метою вивчення навчальної дисципліни є :

формування у студентів творчого мислення, заснованого на синтезі фантазії;

логіки і розрахунках, надання їм професійної майстерності;

навчання креативно мислити і виконувати графічні завдання по наростаючій ступені складності;

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Авторська ілюстрація» є :

практика створення ілюстрації;

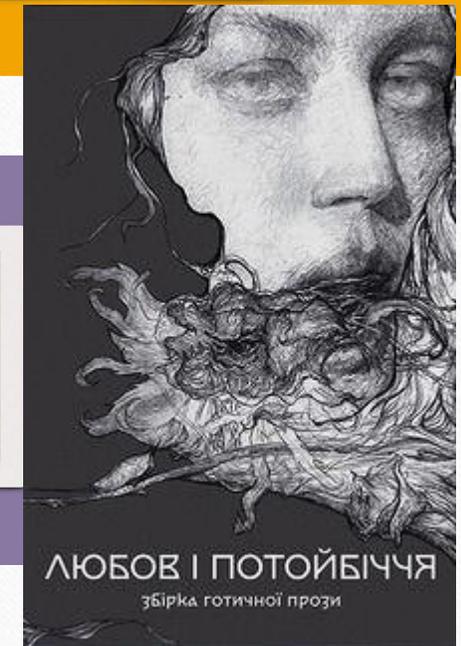
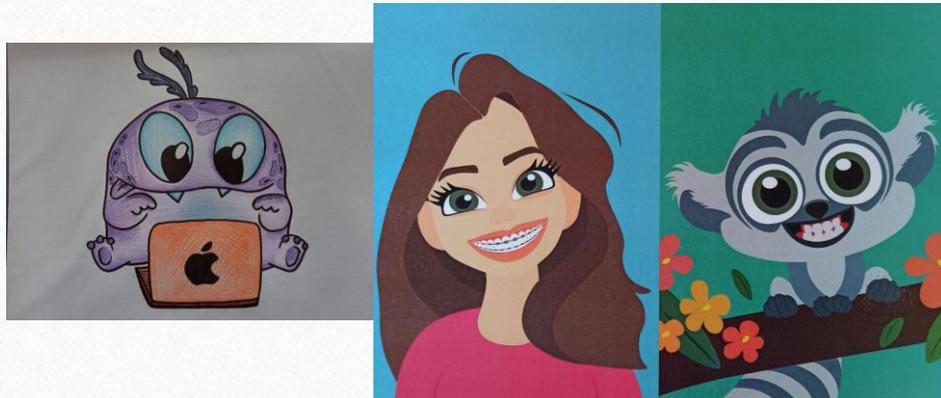
освоєння різних технік і матеріалів для створення ілюстрації;

розвиток навичок композиції;

кольорознавства та стилізації;

вивчення принципів візуальної комунікації;

розвиток власного стилю та портфолію.

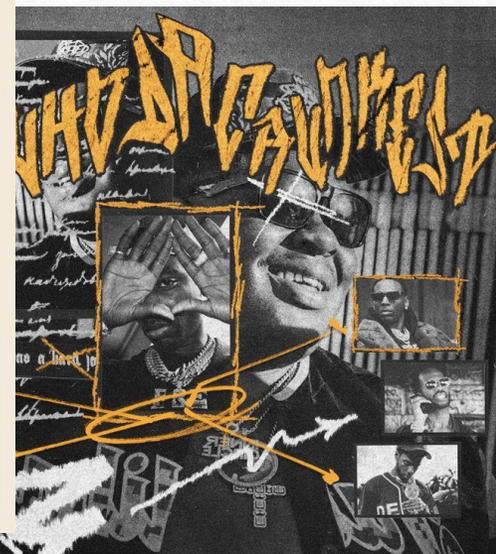
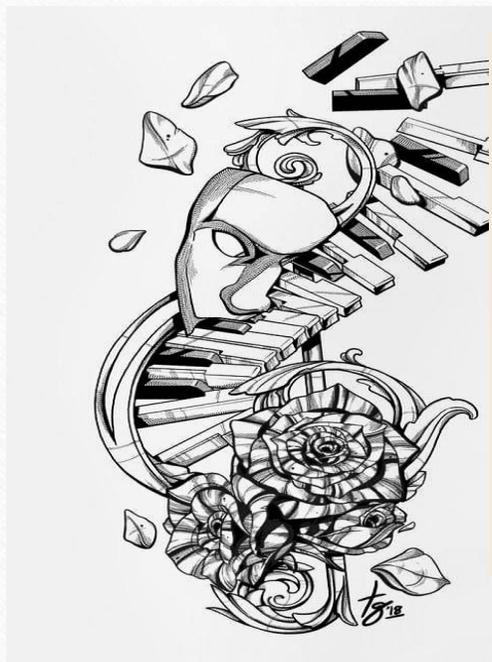

Основними завданнями вивчення дисциплін «Авторська ілюстрація» є:

формування навичок графічного пошуку;

навчити використовувати знання та вміння здобуті на предметі викладання та на практиці при розробці ілюстрацій в графічному дизайні;

забезпечити достатній фаховий рівень для творчої діяльності на виробництві, в установах та закладах, що використовують в своїй діяльності графічний дизайн.

Теми практичних:

Графічні техніки виконання ілюстрацій

Посилення графічного образу

Створення власного персонажа

Ескізування, як матеріалізація ідей дизайнера

Мистецтво колажу

Інтерпретація портрету засобами проектної графіки

Приклади та теми студентських робіт:

Створення персонажу міфічних героїв, (взаємодія).

Приклади студентських робіт:

Створення персонажу для коміксу.

Вибіркова дисципліна

Бренд у візуальній формі

Що вивчатимемо:

Структуру бренду

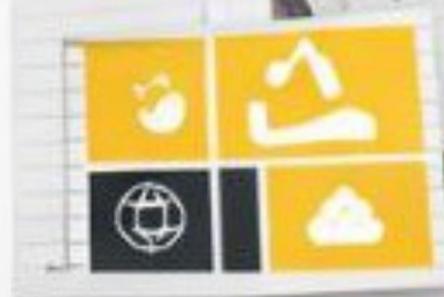
Як розробити логотип

Особливості фірмового стилю

Як презентувати брендбук

Процес створення **айдентики**

1. Ідея та концепція

2. Дизайн логотипу

3. Фірмовий стиль

Від ідеї до готового бренду

Практичні навички та результати

Розробка логотипів

Айдентика бренду

Презентація проєкту

Ти зможеш створити свій незабутній бренд!

ДИЗАЙН ШРИФТІВ

ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ДИЗАЙН ШРИФТІВ» Є ОСНОВИ ШРИФТОВОЇ ГРАФІКИ

“ Основними завданнями вивчення дисципліни «Шрифти»

- ознайомлення з історією виникнення та розвитку шрифтів;
- визначення видів та класифікації шрифтового мистецтва;
- набуття навичок з основами шрифтової графіки;
- ознайомлення з основами типографіки;
- ознайомлення з шрифтовими технологіями створення та редагування шрифтів.

”

► Структура курсу

Тема 1. Історія розвитку шрифтового мистецтва.

Тема 2. Види шрифтів.

Тема 3. Класифікація шрифтів за призначенням та начертанням.

Тема 4. Шрифти в графічному дизайні. Практичний аспект застосування шрифтів.

Аа

**В РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ
ДАНОЇ ДИСЦИПЛІНИ,
ВИ ОТРИМАЄТЕ
СУЧАСНІ ЗНАННЯ:**

- з основ побудови літери, як графічної форми;
- історію виникнення та розвитку шрифтів та їх стандартів;
- ознайомлення з шрифтовими технологіями управління, створення та редагування шрифтів;
- редагування шрифтів;
- орієнтуватиметесь у сучасних тенденціях та напрямках розвитку графічного дизайну;
- фахово використовуватимете шрифтову графіку при створенні графічних об'єктів.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС ТА ЗМІШАНІ (АВТОРСЬКІ) ТЕХНІКИ.

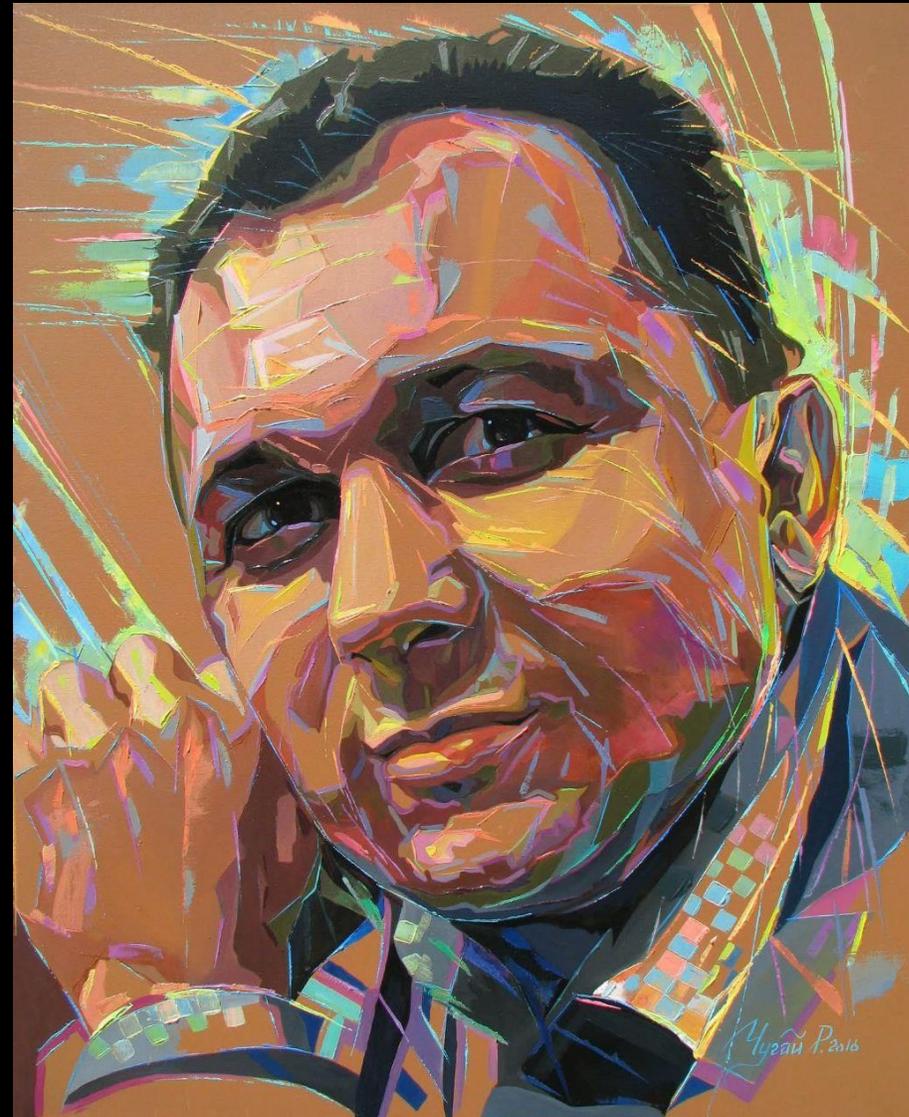
Вибіркова навчальна дисципліна

Руслан Чугай

РОЗВИТОК АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ЧЕРЕЗ ЕКСПЕРИМЕНТ СТУДЕНТИ
НАВЧАЮТЬСЯ ТРАНСФОРМУВАТИ АКАДЕМІЧНІ ЖИВОПИСНІ ПРИЙОМИ У
СУЧАСНІ ВІЗУАЛЬНІ РІШЕННЯ.

МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
ТРАНСФОРМАЦІЯ КЛАСИЧНОГО ЖИВОПИСУ У
СУЧАСНІ ВІЗУАЛЬНІ ОБРАЗИ.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМИ. ВІД РЕАЛІСТИЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ-ДО
СТИЛІЗАЦІЇ

КОЛОРИСТИЧНЕ МИСЛЕННЯ. КОЛІР ЯК НОСІЙ ЕМОЦІЇ ТА СЕНСУ

Технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету

Історія будинків моди

Навчальна дисципліна

► Викладач Олеся ДАЦЕНКО

Метою вивчення навчальної дисципліни

- ▶ є ознайомлення з історією моди кінця XIX - XX сторіччя, історією створення та творчою діяльністю французьких, італійських, британських будинків моди. Програму навчальної дисципліни орієнтовано на формування загального уявлення про творчість світових дизайнерів одягу, взаємозв'язок творчої концепції з основними проблемами епохи, з розвитком дизайну та сучасного мистецтва в цілому.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є

- ▶ творчість відомих дизайнерів одягу і, відповідно, будинків моди.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія будинків моди» є:

- ▶ - ознайомлення із стилем відомих будинків моди, характерними рисами дизайну одягу, взуття, аксесуарів, парфумів;
- ▶ - особливості проектування дизайнерських колекцій «від кутюр», «прет-а-порте» .
- ▶ - сформулювати уявлення про творче надбання відомих будинків мод;
- ▶ - збирати, аналізувати, обробляти інформацію, що стосується дизайн-проекування виробів легкої промисловості, авторських предметів вжитку.

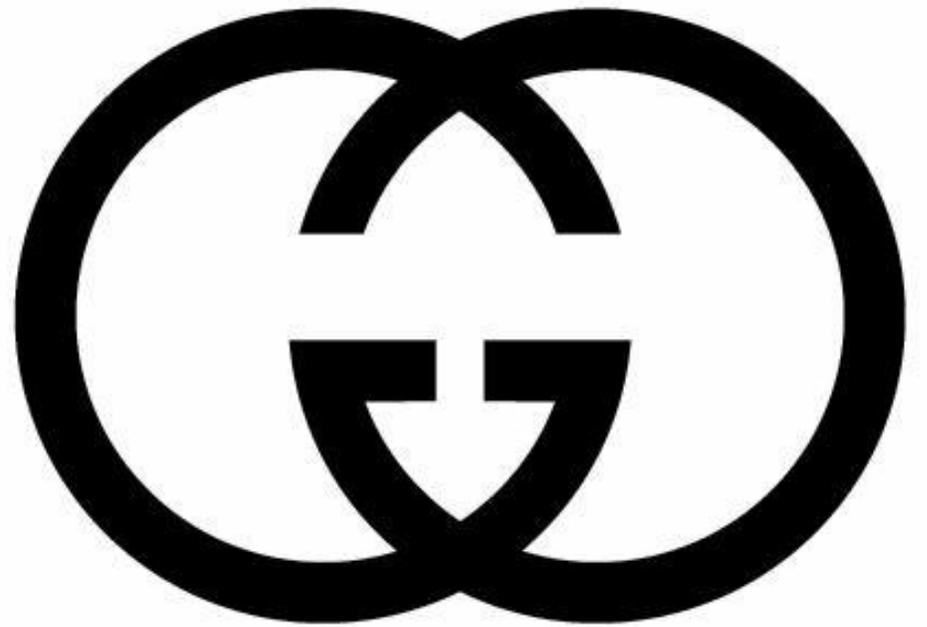
Prada

Dolce & Gabbana

GUCCI

Cucci

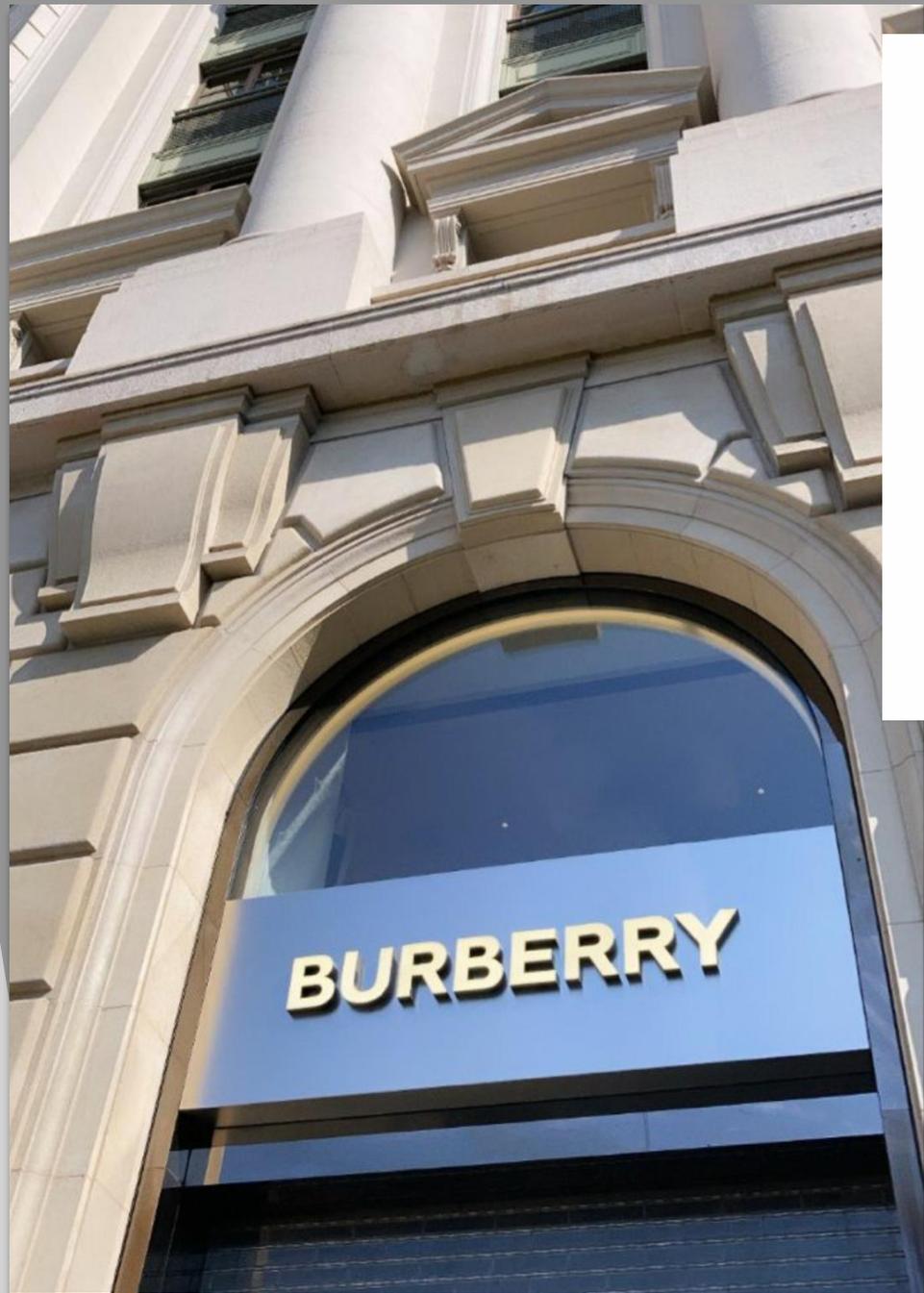

Chanel

Louis Vuitton

BURBERRY

Burberry

Balenciaga

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

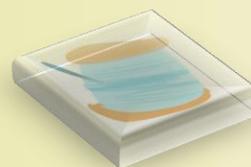

ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Луцького національного технічного
університету

**Презентація
вбіркової дисципліни
КОМПОЗИЦІЯ ТА ДИЗАЙН
В ЕСКІЗУВАННІ ОДЯГУ – ЦЕ ВАША
МАЙБУТНЯ ДИСЦИПЛІНА
ДИЗАЙНЕР – ЦЕ МАЙБУТНЯ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
НАЙПОШИРЕНІША ПРОФЕСІЯ
МАЙБУТЬОГО В УКРАЇНІ**

Викладач: Іванченко Г. П.

**МЕТА І ЗАВДАНН ДИСЦИПЛІНИ:
«КОМПОЗИЦІЯ ТА ДИЗАЙН В ЕСКІЗУВАННІ
ОДЯГУ» – ЦЕ ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТЬОГО ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ДИЗАЙНУ
ЩО ПРИДУМУЄ ІДЕЇ ТА РОЗРОБЛЯЄ ЕСКІЗИ
СЕРІЇ, КОЛЕКЦІЇ ОДЯГУ, КОСТЮМИ, МАЛЮЄ
КОМПОЗИЦІЇ, ЕСКІЗИ З ВИСОКИМ
РІВНЕМ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
У КАБІНЕТАХ КОЛЕДЖУ.**

**ЦЯ ДИСЦИПЛІНА ДУЖЕ ВАЖЛИВА
ДЛЯ ВАС, ВОНА НАВЧИТЬ
Малювати композиції в
дизайнерських техніках,
засобами ескізних форм,
через кольорову графіку.**

**Наприклад ви навчитесь гарно
малювати різні ескізи такі як:
- Фор - ескізи (чорнові замальовки)
– малюнки майбутньої форми
костюма з приблизним
зображенням.**

**У фор - ескізах дизайнер
розвиває початкову ідею,
відображає візуальні,
художні образи.**

Творчі ескізи

ВИБРАВШИ ЦЕЙ ПРЕДМЕТ: «КОМПОЗИЦІЯ ТА ДИЗАЙН В ЕСКІЗУВАННІ ОДЯГУ»

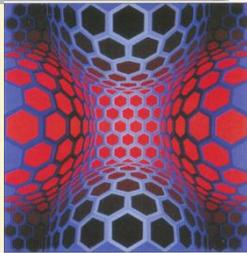
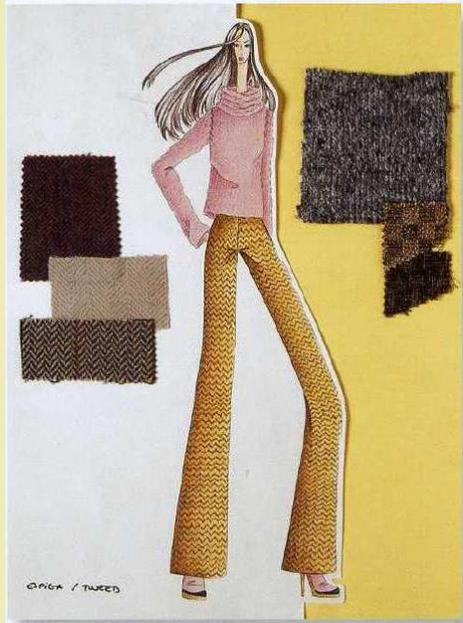
ДЛЯ НАВЧАННЯ
ВИ НАВЧИТЕСЬ ПРИЙОМІВ, СТИЛІВ
ВИКОНАННЯ ЕСКІЗІВ.

РОЗГЛЯНЕМО ДЕЯКІ ІЗ НИХ :

Природний прийом – це коли ескізи
виконують у реалістичній,
академічній манері, з незначною
видозміною пропорцій та деталей
одягу

**І НА ЗАВЕРШЕННЯ РОЗГЛЯНЕМО
ТЕХНІЧНИЙ ПРИЙОМ, ЯКИЙ У МИСТЕЦТВІ
ДИЗАЙНУ НОСИТЬ НАЗВУ КОЛАЖ – це
композиція, складена не тільки з
матеріалів і предметів, а й із різних
зображень.**

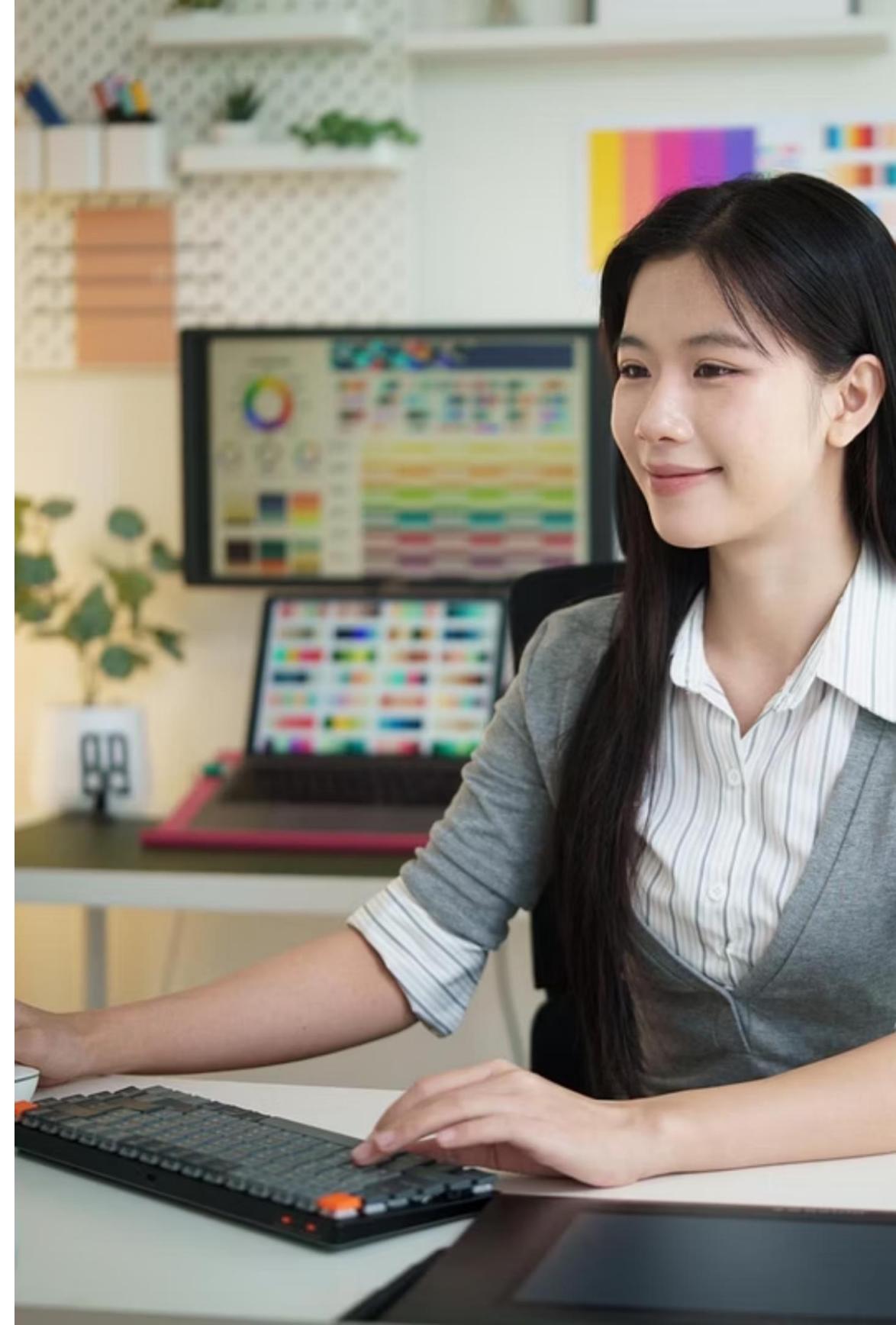
Основи комп'ютерного дизайну

Штучний інтелект у сфері візуального дизайну

Предмет дисципліни

Навчальна дисципліна «Основи комп'ютерного дизайну» присвячена вивченню сучасних технологій штучного інтелекту та їх застосування у процесі створення та редагування графічних зображень. Ми досліджуємо, як AI-інструменти можуть трансформувати традиційні дизайнерські процеси.

Програма об'єднує теоретичні знання про принципи роботи ШІ з практичними навичками інтеграції AI-технологій у робочі процеси дизайнерів. Особливу увагу приділяється візуалізації дизайнерських ідей через синергію людської креативності та машинного інтелекту.

Основні завдання дисципліни

Розуміння принципів

Ознайомлення з основними принципами роботи штучного інтелекту у сфері дизайну та візуального мистецтва

Практичні навички

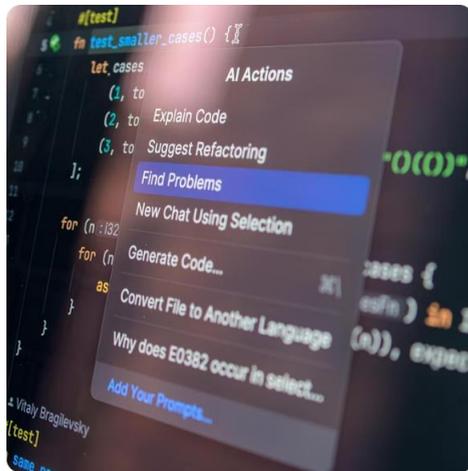
Формування практичних навичок використання ШІ-інструментів для створення та редагування графічних зображень

Інтеграція інструментів

Практичне поєднання AI-інструментів із можливостями сучасних графічних редакторів для візуалізації ідей

ШІ-інструменти для дизайну

Генерація зображень

Створення візуального контенту з текстових описів

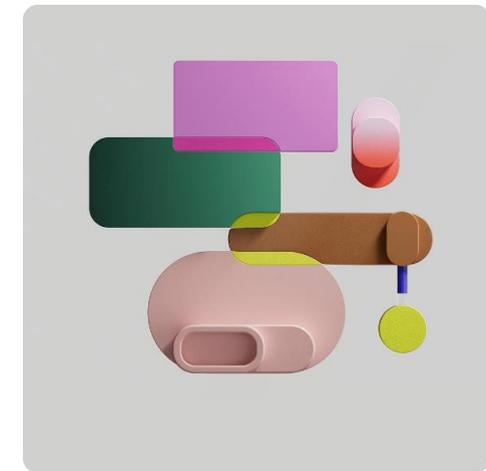
Редагування фото

Автоматичне покращення та трансформація зображень

Колористика

Генерація гармонійних кольорових палітр

Композиція

Автоматична організація елементів дизайну

Практичне поєднання інструментів

Генерація ідей

AI-інструменти для швидкого прототипування візуальних концепцій

Редагування

Графічні редактори для детальної праці над зображеннями

Фінальна обробка

Інтеграція AI-генерацій у професійні дизайнерські робочі процеси

Ефективна робота з AI-інструментами вимагає розуміння їхніх можливостей та обмежень. Важливо вміти формулювати точні промпти, критично оцінювати згенерований контент та вдосконалювати результати через традиційні графічні редактори.

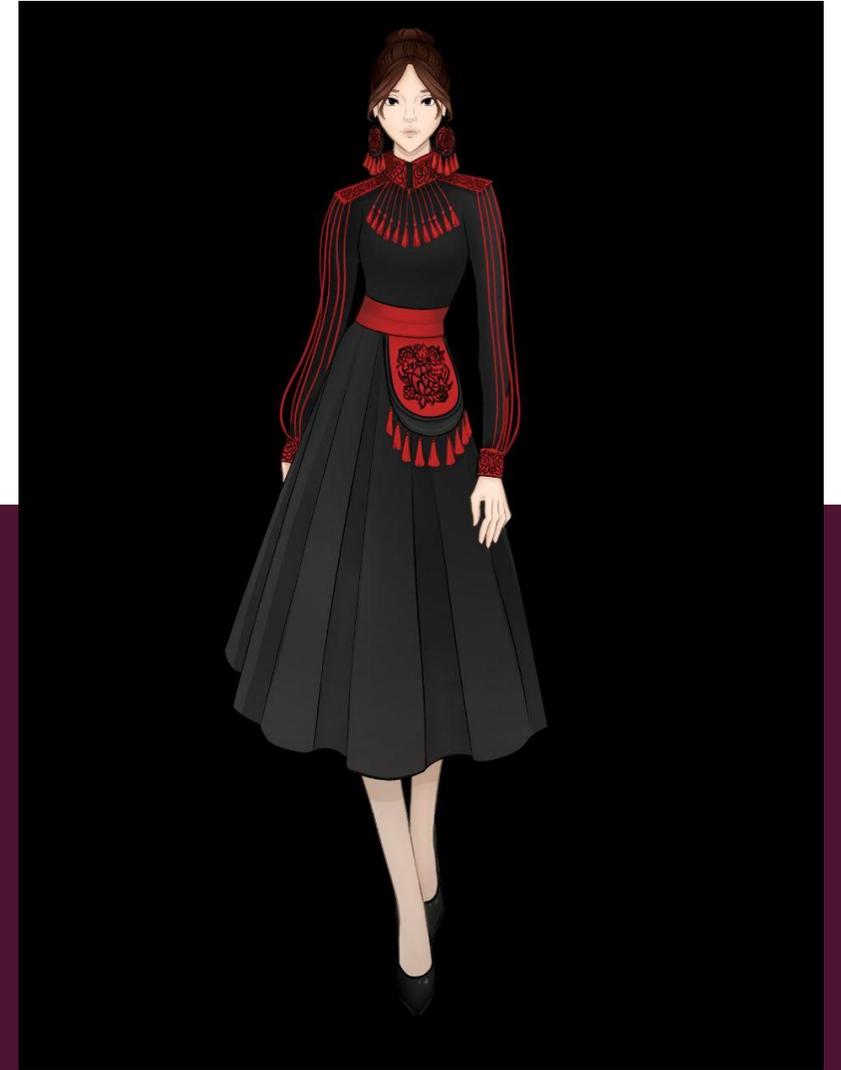
Робочі процеси дизайну з ШІ

- 1** — Дослідження
Збір ідей та референсів
- 2** — Концепція
AI-генерація варіантів
- 3** — Прототип
Швидке відтворення
- 4** — Деталізація
Фінальне редагування

AI-інструменти інтегруються на різних етапах: генерація референсів на стадії дослідження, створення різноманітних концепцій, швидка візуалізація ідей для обговорення з командою або клієнтом, автоматизація рутинних задач при деталізації.

РОЗРОБКА ТА ПРОСУВАННЯ АВТОРСЬКИХ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

МЕТОЮ ВИВЧЕННЯ

навчальної дисципліни є

- засвоєння здобувачами сучасних фахових компетентностей, знань та вмінь з особливостей розробки та просування авторських колекцій.

ПРОГРАМУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОРІЄНТОВАНО НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО БАЧЕННЯ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ КОЛЕКЦІЙ ОДЯГУ, ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ДЖЕРЕЛ НАТХНЕННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВЛАСНИХ КОЛЕКЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТЯХ ЇХ ПРЕЗЕНТУВАННЯ ТА ПРОСУВАННЯ.

ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

- є розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти в процесі створення мудбордів, ескізів та презентацій власних колекцій за методикою художньо-графічного виконання практичних робіт у вигляді графічних зображень, різних за технікою, графічною манерою, що формує їх власний стиль.

Мрії Марії

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Є:

- вивчення типів та особливостей проектування колекцій одягу;
- пошук джерел натхнення для створення колекцій шляхом створення мудборду;
- розкриття теоретичних та практичних основ творчих методів у проектуванні авторських колекцій;
- вміння збирати, аналізувати, обробляти інформацію, що стосується дизайн-проектування авторських колекцій;
- створювання колекцій одягу в художніх техніках засобами різноманітності ескізних форм, через кольорову графіку;
- уміння творчо використовувати різноманітність виражальних засобів, прийомів та способів графічного відтворення: художньої форми моделей колекції одягу за допомогою природних та неприродних мотивів.

**НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
ТЕОРІЯ МОДИ**

Метою вивчення є представлення основних етапів становлення феномену моди у сучасному культурному контексті, а також її структури та основних теоретичних засад. Ознайомлення з основними концепціями та теоріями

МОДИ

Розвиток аналітичного мислення щодо модних процесів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни

є основи структури модної індустрії та її історичний розвиток. Закономірності виникнення та розвитку моди

Механізми функціонування моди в суспільстві

Мода як система знаків і символів

Соціальні, культурні та економічні аспекти моди

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

- структура індустрії моди та її компонентів;
- сучасний стан та динаміка розвитку моди;
- особливості fashion-маркетингу
- вивчення історії становлення моди
- аналіз класичних і сучасних теорій
- дослідження механізмів поширення модних тенденцій
- формування навичок критичного аналізу модних явищ

Актуальність дисципліни

- Мода як соціокультурне явище
- Вплив моди на економіку, культуру та ідентичність
- Формування професійного мислення у сфері дизайну

Практичне значення курсу

- Використання теоретичних знань у дизайні одягу
- Прогнозування тенденцій
- Формування професійної компетентності
- Розуміння моди як інструменту соціальної комунікації

