

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет мистецтв

Кафедра декоративно-прикладного дизайну та мистецтва

«Допущено до захисту»
В.о. завідувача кафедри
_____ А.П. Хомякова
«_____» _____ 2023 р.

Реєстраційний № _____
«_____» _____ 2023 р.

**ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ДОСВІДУ МІЖНАРОДНОЇ
МОБІЛЬНОСТІ ERASMUS + У СТВОРЕННІ FASHION-
ІЛЮСТРАЦІЇ**

Кваліфікаційна робота студентки
групи ДГ - 19
ступінь вищої освіти «бакалавр»
спеціальності 022 Дизайн
Цилінської Валерії Віталіївни
Керівник: ст. викл. Школяр А.В.
Оцінка:

Національна шкала: _____

Шкала ECTS _ Кількість балів ____

Голова ЕК _____
(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

ЗАПЕВНЕННЯ

Я, Цилінська Валерія Віталіївна, розумію і підтримую політику Криворізького державного педагогічного університету з академічної доброчесності. Запевняю, що ця кваліфікаційна робота виконана самостійно, не містить академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. Я не надавав(ла) і не одержував(ла) недозволену допомогу під час підготовки цієї роботи. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело.

Із чинним Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату в роботах здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету ознайомлений(а). Чітко усвідомлюю, що в разі виявлення у кваліфікаційній роботі порушення академічної доброчесності робота не допускається до захисту або оцінюється незадовільно.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНО-ОБРАЗНА МОВА В ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ.....	9
1.1. Історичні засади та особливості розвитку фешн-ілюстрації.....	9
1.2. Методи прийоми та техніки створення фешн-ілюстрацій.....	15
1.3. Фешн ілюстрація як невід'ємна частина передачі модної мови в сучасному світі.....	19
Висновки до розділу 1.....	21
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЙ ТА РОЗРОБКА ПОРТФОЛІО. ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО СТАЖУВАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ERASMUS+ У ТУРЕЧЧИНІ.....	25
2.1. Основні засади розробки портфоліо та підготовки до друку.....	25
2.2. Вибір стилістики та розробка портфоліо фешн-ілюстратора.....	28
2.3. Мета та основні засади міжнародної мобільності для здобувачів вищої освіти.....	30
Висновки до розділу 2.....	33
ВИСНОВКИ.....	36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	38
ДОДАТКИ.....	40
Додаток А.....	40
Додаток Б.....	50

ВСТУП

Актуальність теми полягає у тому що фешн-ілюстрація, як візуально-образна мова, займає особливе місце в сучасному світі моди. Її значення та роль в історико-теоретичному аспекті важко переоцінити, оскільки вона впливає на сприйняття та розуміння модних тенденцій, створює естетичні настрої та визначає модні тренди. Тема фешн-ілюстрації є актуальною, оскільки на сучасному етапі розвитку модної індустрії вона відіграє важливу роль у популяризації модних брендів, демонстрації нових колекцій та сприяє створенню візуальних образів.

На сьогодні фешн ілюстрація є одним з найуніверсальніших засобів що дозволяє дизайнерам передати свої ідеї та показати настрої через мистецтво. З цієї причини фешн-ілюстрація і досі займає чільне місце для презентації моди, які не можна створити фотографією. Ілюстрації передають більше емоційних відтінків та відображають деталі більш точно. Більш того фешн-ілюстратори мають відкритий простір для художніх експериментів, що дозволяє створювати непересічні зображення, які можуть стати трендами в сфері моди.

Фешн-ілюстрація все ще дуже актуальна в наш час, оскільки продовжує відігравати значну роль в індустрії моди. Модні ілюстрації використовуються в різних сферах, включаючи дизайн одягу та маркетинг. Вони допомагають дизайнерам не просто зображувати а й візуалізувати свої ідеї до того, як розпочнеться фактичний процес виробництва. Крім того, модні ілюстрації використовуються в лукбуках, модних каталогах і рекламних кампаніях для демонстрації нових колекцій і тенденцій.

Крім того, модні ілюстрації передають суть моди в унікальний і художній спосіб, що робить її популярною формою вираження як серед дизайнерів, так і серед любителів моди. Із розвитком платформ соціальних мереж модна ілюстрація стає все більш популярною як спосіб просування брендів і продуктів.

Таким чином, модна ілюстрація залишається актуальною в наш час, оскільки вона є життєво важливим інструментом для дизайнерів, маркетологів і ентузіастів моди, які прагнуть виразити свою творчість і продемонструвати останні тенденції моди та колекції.

Незважаючи на те що модна ілюстрація має багату історію, яка сягає 16 століття, коли в Європі з'явилися перші ілюстровані модні вивіски, наукові дослідження модної ілюстрації є досить новою сферою, яка досліджує перетин мистецтва, моди та науки. Це передбачає використання наукових інструментів і методів для підвищення якості модної ілюстрації, підвищення точності та оптимізації процесу проектування.

Неоднозначність феномену модної ілюстрації однозначно привертає увагу багатьох науковців, розкриває широке поле для дослідницької праці та породжує протиріччя, навіть у його визначенні. Отже актуальність даного кваліфікаційного проекту обумовлена тим що фешн ілюстрація як напрям в усі часи була вагомим частиною індустрії моди, яка швидко завоювала провідне місце у відображенні fashion-образів в усьому світі. Одним із напрямів наукових досліджень модної ілюстрації є використання цифрових інструментів і програмного забезпечення для створення більш точних і детальних ілюстрацій. Це включає 3D-модельовання, віртуальну реальність і доповнену реальність, які дозволяють дизайнерам створювати більш реалістичні та інтерактивні ілюстрації. Іншим напрямком наукових досліджень модної ілюстрації є вивчення матеріалів та їхніх властивостей. Вчені працюють над розробкою нових матеріалів, які є більш стійкими, довговічними та екологічно чистими, і це дослідження може інформувати модних ілюстраторів про типи тканин і текстур для їхнього дизайну. Крім того, наукові дослідження модної ілюстрації також можуть досліджувати взаємозв'язок між модою та людським тілом, включаючи вплив одягу на тіло та роль моди у формуванні образу тіла. Це дослідження може проінформувати модних ілюстраторів про те, як створювати дизайни, які

будуть не лише естетично привабливими, але й зручними та безпечними для користувача.

Загалом, наукові дослідження модної ілюстрації є захоплюючою сферою, яка готова зробити революцію в індустрії моди, поєднавши художнє вираження з науковою точністю та інноваціями.

Мета дослідження: розкрити специфіку створення фешн ілюстрацій опираючись на досвід міжнародної мобільності. Висвітлити значення, мету та роль фешн-ілюстрацій у сфері моди в сучасному прогресуючому світі. аналіз історичного розвитку фешн-ілюстрації: Розкрити походження та еволюцію фешн-ілюстрації, виявлення зв'язків з модними тенденціями, модними виданнями та подіями протягом різних періодів. Вивчення теоретичних аспектів фешн-ілюстрації: Аналіз основних теоретичних понять, концепцій та принципів, що лежать в основі фешн-ілюстрації як візуально-образної мови. Розкриття ролі фешн-ілюстрації у передачі модних трендів, створенні візуальних образів та впливу на сприйняття моди.

Відповідно до мети визначені такі завдання дослідження:

1. На основі аналізу наукової літератури та джерел надати ґрунтовне дослідження розвитку фешн-ілюстрації як галузі в історико-теоретичному аспекті
2. Дослідити історично-культурні особливості становлення фешн-ілюстрації як окремої галузі фешн дизайну на основі міжнародного досвіду навчання за цією спеціальністю
3. На основі теоретичного дослідження та практичного міжнародного досвіду розробити портфоліо з власними фешн ілюстраціями та надати ґрунтовне дослідження їх різновиду
4. Проаналізувати літературні джерела та дослідження, що стосуються історії та розвитку фешн-ілюстрації, її еволюції та впливу на модну індустрію.

5. Дослідити основні теоретичні підходи та концепції, що стоять за фешн-ілюстрацією як візуально-образною мовою. Вивчити основні поняття та принципи, які використовуються при створенні фешн-ілюстрацій.
6. Вивчити естетичні аспекти фешн-ілюстрації, зосередження на виразних засобах, стилістичних прийомах та візуальних елементах, які використовуються в створенні фешн-ілюстрацій.
7. Проаналізувати роль фешн-ілюстрації у передачі модних трендів, показу колекцій та створенні візуальних образів. Вивчити вплив фешн-ілюстрації на сприйняття моди та популяризацію модних брендів.
8. Провести аналіз використання фешн-ілюстрацій у модних виданнях, рекламних кампаніях та соціальних медіа. Вивчити приклади вдалих та впливових фешн-ілюстрацій та їх роль у створенні естетичного враження.
9. Зробити висновки щодо значення та впливу фешн-ілюстрації як візуально-образної мови в модній індустрії, а також надати рекомендації щодо подальших можливостей використання фешн-ілюстрації
10. Висвітлити роль міжнародного стажування для здобувачів вищої освіти у сфері фешн дизайну
11. Надати методичні рекомендації щодо розвитку та становлення фешн-ілюстрації в сучасному світі

Об’єкт дослідження: фешн-ілюстрація як візуально-образна мова у сфері фешн-дизайну

Предмет дослідження: Портфоліо як невід’ємна частина творчого процесу фешн-ілюстратора

Методи дослідження: ґрунтуються на комплексних, теоретичних та практичних підходах до визначення місця фешн ілюстрації у сфері фешн дизайну

Теоретичні методи - вивчення та аналіз мистецтвознавчої та загальнонаукової літератури з теми дослідження.

Практичні методи - комплексна розробка фешн-ілюстрацій та оформлення портфоліо згідно дослідженим вимогам.

Практичне значення дослідження полягає у тому що на разі фешн-ілюстрація є засобом комунікації в модній індустрії. У сучасному світі, де візуальність має велике значення, фешн-ілюстрація виступає як важлива форма передачі модних ідей, концепцій та тенденцій. Вона вирізняється своєю візуально-образною мовою, яка перетворює модні ідеї в естетично привабливі візуальні твори. Фешн-ілюстрація не тільки допомагає відтворити одяг та аксесуари, але і передає настрої, стиль та емоції, пов'язані з модою.

Структура дослідження: робота складається зі вступу, двох розділів, які мають загалом шість параграфів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел та літератури, який налічує 29 позицій. Загальний обсяг основної частини - 35 сторінок, кількість ілюстрацій в додатках - 35.

РОЗДІЛ 1. ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЯ ЯК ВІЗУАЛЬНО-ОБРАЗНА МОВА В ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ

1.1 Історичні засади та особливості розвитку фешн-ілюстрації

Модна ілюстрація має багату історію, яка сягає XV століття, коли художники почали зображати одяг на своїх картинах, саме в цей період в Європі з'явилися перші ілюстровані модні таблички. Ці ранні модні ілюстрації були намальованими від руки та кольоровими відбитками, які зображували останні стилі в одязі та аксесуарах. Вони були популярні серед аристократії, яка використовувала ілюстрації, щоб не відставати від останніх тенденцій моди. Загалом ілюстрація художників XV-XVI століття була зосереджена в першу чергу на зображенні одягу та стилів того часу. Такі художники, як Альбрехт Дюрер і Ганс Гольбейн Молодший, створювали детальні малюнки та картини вишуканих костюмів, які носили заможні та впливові люди, власне саме ці малюнки зараз ми називаємо фешн- ілюстрацією. (рис. А.1, Дод. А) [19, с. 34].

Як вже зазначалося ці ілюстрації часто замовляли багаті меценати або використовували в книгах і рукописах, і їх високо цінували за точність і увагу до деталей. Вони були створені з використанням різноманітних засобів, включаючи перо та чорнило, акварелі та олії.

Одним із найвідоміших зразків модної ілюстрації XVI століття є портрет Гольбейна короля Генріха VIII, на якому король зображений у розкішному вбранні з оксамиту та хутра, доповненому прикрашеним коштовностями капелюхом і золотим ланцюжком. Портрет є шедевром деталей і реалізму, що відображає не тільки одяг, але й особистість і владу короля. (рис. А. 2, Дод. А) [19, с. 56].

Інші художники того часу, такі як Лукас Кранах Старший і Пітер Брейгель Старший, також створювали модні ілюстрації, які користувалися великим попитом серед колекціонерів і меценатів. Ці ілюстрації дають

захоплюючий погляд на одяг і стилі XVI століття, і продовжують надихати модельєрів і художників до сьогодні.

Ще одним з найперших «ілюстраторів» того часу є чеський графік та художник Вацлав Холлар, який творив у Лондоні з 1640 року. Холлар працював у техніці офорту, він створив біля 2740 гравюр на різноманітні теми, серед яких були і зображення жіночих костюмів. (рис. А. 3,4, Дод. А)

Модна ілюстрація протягом XVII і XVIII століть все ще характеризувалася акцентом на елегантності, вишуканості та розкоші. Художники того часу, такі як Пітер Лелі та Антуан Ватто, продовжували створювати дуже деталізовані та вишукані ілюстрації тогочасної моди, часто зображуючи чоловіків і жінок у вишуканих костюмах та аксесуарах. (рис. А. 5, Дод. А) [19, с. 123].

Однією з найпомітніших тенденцій цього періоду було зростання придворних портретів, які зображували членів королівського двору в їхньому найкращому одязі та коштовностях. Ці портрети були дуже стилізовані і часто містили складні деталі, такі як мереживо, вишивка та коштовності. Крім придворних портретів, модна ілюстрація в цей період також використовувалася в модних табличках і журналах, які були дуже популярні серед заможних і модних людей. Ці ілюстрації часто створювалися за допомогою акварелі, пера та чорнила та інших традиційних засобів, і були дуже деталізованими та реалістичними. [19, с. 212].

Одним із найвідоміших прикладів ілюстрації моди XVIII століття є робота Жана-Мішеля Моро, який створив серію ілюстрацій, що зображують останню моду в Парижі. Ці ілюстрації мали великий вплив і допомогли популяризувати французьку моду в усьому світі. (рис. А. 6, Дод. А) [19, с. 44].

Загалом модна ілюстрація протягом XVII і XVIII століть відзначалася акцентом на розкоші, вишуканості та елегантності та допомогла утвердити моду як важливе культурне та мистецьке явище.

В період 19 ст. у сфері модної ілюстрації відбуваються значні зміни як стилю, так і техніки. У цю епоху починають з'являтися модні журнали та потреба в більш детальних і точних зображеннях одягу та стилів. Однією з найпомітніших змін цього періоду було впровадження *хромолітографії*, техніки друку, яка дозволяла створювати яскраві повнокольорові ілюстрації. Цей прийом широко використовувався в модних журналах, таких як Harper's Bazaar і Godey's Lady's Book, і допоміг популяризувати модну ілюстрацію як вид мистецтва. (рис. А. 7,8, Дод. А)

Художники того часу, такі як Чарльз Дана Гібсон і Джеймс Тіссо, створювали дуже деталізовані та реалістичні ілюстрації останньої моди, часто зображуючи жінок в елегантних сукнях і вишуканих капелюшках. Ці ілюстрації були створені з використанням різноманітних засобів, зокрема акварелі, пера, туші та олії. (рис. А. 9, Дод. А)

Ще одним модним ілюстратором цього періоду вважається Джованні Болдіні, що відзначався імпресіоністичною манерою малювання. Джованні Болдіні був італійським художником, відомим своїми елегантними та живими портретами представників вищого суспільства кінця 19-го та початку 20-го століть. Хоча він не відомий переважно як ілюстратор моди, багато його портретів зображують жінок у модному вбранні, що робить його роботу важливим внеском в історію ілюстрації моди. Жіночі портрети Болдіні часто містили струмливі тканини, хитромудре мереживо, вишукані капелюхи та аксесуари, і все це виконано в його фірмовому стилі вільних, плавних мазків. Його використання світла й тіні створює відчуття руху та динамізму, надаючи його об'єктам відчуття життя та енергії. (рис. А. 10, Дод. А)

Однією з найвідоміших модних ілюстрацій Болдіні є його портрет графині де Расті, на якому графиня зображена у приголомшливій чорно-білій сукні з великим розкішним капелюхом. (рис. А. 11, Дод. А) Портрет передає елегантність і вишуканість графині, а також демонструє останні тенденції моди того часу. Загалом модні ілюстрації Болдіні характеризуються елегантністю, плавністю та увагою до деталей, що робить їх важливим внеском в історію модної ілюстрації.

Окрім розквіту хромолітографії, у цей період також з'явилася фотографія, яка мала значний вплив на модну ілюстрацію. Фотографії моделей та одягу часто використовувалися як довідковий матеріал для ілюстраторів, що дозволяло їм створювати більш точні та детальні зображення останніх стилів.

Загалом модна ілюстрація періоду 1850-1900 рр. відзначалася орієнтацією на реалізм і точність, а також впровадженням нових технік і технологій, які сприяли популяризації виду мистецтва.

Саме 1909 р. відзначився у світі модної ілюстрації як початок так званої «золотої ери» адже тепер жанр фешн-ілюстрації став використовуватись у рекламі. Одним з яскравих представників цього періоду став Пол Ірібе, який буквально здійснив невелику революцію. Він уперше використав яскраві кольори. А перші ескізи моделей у дизайнерському одязі з'явилися в результаті співпраці Пола з Полем Пуаре. Важливо наголосити що модні ілюстрації 1909 року створені під впливом стилю ар-нуво що панував в цей період і характеризуються плавними лініями, організованими формами і складними деталями. Цей стиль найшов відображення в модних ілюстраціях того часу, часто зображуючи жінок у легких сукнях та цікавих головних уборах. (рис. А. 12, Дод. А)

З 1910 по 1920 р. Одним із найвідоміших фешн-ілюстраторів є Жорж Леппап, який також працював із Полем Пуаре. Жорж мав особливий стиль. Він малював модель досить стилізовано та умовно, у вигляді плоских фігур, і

цей стиль зробив його майстром своєї справи, дозволивши йому створити понад 100 обкладинок *Vogue*. (рис. А. 13, Дод. А)

В 1939 році ще один відомий та культовий художник Коль Філіпс повністю змінив Ілюстрацію моди. Він перший розробив метод, у якому головний об'єкт ілюстрації використовується як фон. Ця техніка називається «Зниклі фігури». (рис. А. 14, Дод. А) Приблизно в цей же час журнал *Vogue* почав замінювати графіку фотографією. Саме останні кілька років ілюстратори моди почали ризикувати та експериментувати у сфері реклами. Першою людиною у цій справі був Рене Буше. Після роботи у *Vogue* він почав працювати з такими рекламними брендами як *Elizabeth Arden*, *Saks Fifth Avenue* та *Helena Rubenstein*. В цей період в рекламі також широко використовувались роботи Рене Гру який створював найкращі рекламні принти для *Christian Dior*. Його стиль також був мінімалістичний. (рис. А. 15, Дод. А)

У період з 1950-1960 років не можна не відзначити двох майстрів- Блока Кеннета Пола чий пастельні роботи нагадують шедеври імпресіоністів. Блок працював із такими журналами, як *Women's Wear Daily* та *W*, майже 40 років. Наступним видатним майстром у сфері фешн-ілюстрацій вважається Ірвін Кросфвейт, співпрацею з яким пишаються такі відомі видання як: *Harper's Bazar*, *New York Times*, *Herald Tribune*. Ірвін був одним із небагатьох, хто почав привносити у графічні ілюстрації художні мальовничі прийоми.

Початок 1960-х відомий як кінець ери журнальної фешн-ілюстрації. Однак відома на той час ілюстраторка Керолайн Сміт зуміла пристосуватися до віянь часу. Вона черпала натхнення у популярному мистецтві та геометричних формах. (рис. А. 16, Дод. А) Взагалі Модна ілюстрація 1960-х років була відзначена переходом до більш сучасного та графічного стилю, що відображає мінливий культурний та соціальний ландшафт того часу. У цю

епоху спостерігався підйом молодіжної культури та поява нових модних тенденцій, таких як модний стиль та рух хіпі.

У 1970-х та 1980-х роках художники перебували під впливом панк-музики та популярної культури. Той же Антоніо Лопес був одним із найвпливовіших ілюстраторів свого часу. Він створював сміливі та барвисті ілюстрації для модних журналів, таких як *Vogue* та *Harper's Bazaar*. Ілюстрації Лопес характеризувалися чіткими лініями, яскравими кольорами та графічними формами, і часто зображували жінок у модному одязі, з короткими подолами, сміливими візерунками та геометричними формами. (рис. А. 17, Дод. А) Ще одним важливим ілюстратором моди того часу був Рене Грюо, який створював елегантні та витончені ілюстрації для таких будинків моди, як *Dior* та *Balenciaga*. У його стилі переплітаються два стилі: комікси та «Золоте століття». Він працює тушшю, пером, аквареллю і навіть включає до своїх робіт полароїдні фотографії. Антоніо працював для *Vogue*, *Harper's Bazaar*, *Elle*, *Interview*, *The New York Times*. [9, с. 321].

Починаючи з 1980-1990 у моді панував мінімалізм та гротеск. Стівен Стипельман - найвідоміша постать в індустрії моди цієї епохи. Автор книги *Fashion Illustration: Від ідеї до творчості* («Ілюструючи моду: від ідеї до втілення»). [30, с. 127]. Ще один митець цього періоду Джордж Ставрінос який привніс у свої ілюстрації елементи малюнка та незвичайну графічну техніку. Його проекти точні до найдрібніших деталей. Його роботи можна побачити у *Bergdorf Goodman*, *New York City Opera*, *New York Times*, *GQ*, *Cosmopolitan*.

Вже сучасна фешн-ілюстрація зараз здебільшого створена за допомогою графічних планшетів, програм малювання та 3D-моделювання. Цифрові медіа дозволяють художникам створювати складні деталі, реалістичні ефекти та використовувати нестандартні кольори і текстури. Більшість модних журналів і брендів використовують цифрову фешн-

ілюстрацію для створення обкладинок, рекламних матеріалів та віртуальних показів мод.

Фешн-ілюстрація виконує ряд важливих функцій в модній індустрії. По-перше, вона є засобом виразності та творчого вираження. Художники-ілюстратори використовують фешн-ілюстрацію, щоб створити естетично привабливі та емоційні зображення, які відображають модні концепції, стиль і настрої. По-друге, фешн-ілюстрація виконує роль комунікативного засобу. Вона дозволяє передати модні ідеї, тренди та концепції широкій аудиторії. Фешн-ілюстрації можуть бути використані для представлення нових колекцій, створення рекламних матеріалів та показу модних тенденцій. По-третє, фешн-ілюстрація має значення в контексті брендування і створення впізнаваного образу модних брендів. Унікальний стиль та художня інтерпретація модних продуктів допомагають брендам виділятися на ринку та привертати увагу споживачів.

У підсумку, історія фешн-ілюстрації є багатошаровою та цікавою. Вона пройшла довгий шлях від своїх початків у 19 столітті до сучасних цифрових технологій. Фешн-ілюстрація виконує важливі функції в модній індустрії, сприяючи творчому вираженню, комунікації модних ідей та брендуванню. Вона залишається важливою формою візуально-образної мови, яка надає моді художнього вираження та естетичного сприйняття.

1.2. Методи прийоми та техніки створення фешн-ілюстрацій

Створення фешн-ілюстрацій вимагає вмінь та знань з різних методів, прийомів та технік малювання. Основний метою фешн-ілюстрації є передача модного образу, стилю та атмосфери адже створення модних ілюстрацій потребує поєднання художніх навичок, технічних знань та глибокого розуміння моди та дизайну. Існує багато методів які повинен знати кожен митець у цій галузі. Серед основних методів виділяють такі:

1. **Креслення та малювання:** Основою фешн-ілюстрацій є майстерність у кресленні та малюванні. Це може бути ручне

креслення олівцем або ручкою, а також малювання за допомогою графічного планшету та програм для малювання. Важливо володіти навичками пропорцій та руху, щоб передати грацію та рух модних образів.

2. **Скетчинг:** Малюнок є основою фешн-ілюстрації адже це дозволяє художнику швидко схоплювати ідеї та концепції, експериментувати з різними позами та композиціями, а також удосконалювати дизайн перед тим, як переходити до більш детальної роботи. Загалом ескізне зображення фігури є невід'ємною частиною створення модної ілюстрації, оскільки воно допомагає також удосконалювати свої проекти та ділитися своїм баченням з іншими. Використовуючи нариси як основу своєї роботи, модні ілюстратори можуть створювати приголомшливі та переконливі ілюстрації, що відображають суть моди та стилю.
3. **Грунтовні знання з анатомії.** Глибоке розуміння будови людського тіла необхідне для створення реалістичних і точних фешн-ілюстрацій. Сюди входить знання пропорцій, будови м'язів, того, як тіло рухається та взаємодіє з одягом.
4. **Теорія кольору:** Колір є одним з найважливіших елементів фешн-ілюстрації та може використовуватись для передачі настрою, стилю та індивідуальності. Оволодівши основними засадами кольорознавства дизайнери можуть експериментувати з різними кольоровими палітрами, техніками затінювання та текстурами для створення унікальних та привабливих ілюстрацій. Вибір кольорів грає важливу роль у створенні настрою та естетичного враження. Фешн-ілюстратори використовують різні кольорові палітри, від ніжних пастельних тонів до яскравих та насичених кольорів. Також важливо знати, як використовувати тіні та світло для створення об'єму та глибини.

5. **Матеріалознавство:** Саме знання з матеріалознавства дають змогу ілюстраторам використовувати різні матеріали для створення своїх робіт, зокрема олівці, фломастери, акварельні фарби та цифрові інструменти. Кожен матеріал має свої унікальні властивості і може використовуватися для створення різних ефектів і стилів.
6. **Техніки текстури:** Використання різних текстур може додати реалізму та виразності до фешн-ілюстрацій. Художники можуть використовувати техніки, такі як акварель, акрилові фарби, туш, кольорові олівці або цифрові текстури, щоб створити ефект поверхні матеріалів, таких як шкіра, тканина або прикраси.
7. **Уважність до деталей:** також є досить вагомою перевагою при створенні ілюстрацій. Фешн малюнок потребує багато уваги до відтворення деталей в одязі аксесуарах і зачісках. Саме в такому випадку ілюстрації передадуть правильну текстуру та фактуру. Деталі також підкреслюють стиль, акцентують увагу та доповнюють образ. Художники можуть детально прорисовувати аксесуари, волосся, макіяж, декоративні елементи, щоб надати своїм роботам унікальності та індивідуальності.
8. **Стилізація та експеримент:** Кожен ілюстратор знає як важливо бути креативним та готовим до експериментів при створенні фешн-ілюстрацій. Оскільки фешн-ілюстрація це в будь-якому випадку творчий процес, художники повинні вільно експериментувати з різними стилями, техніками та засобами, щоб знайти свій власний унікальний голос і стиль. Фешн-ілюстратори можуть вибирати різні стилізації для своїх робіт, від реалістичного до абстрактного, від класичного до сучасного. Експериментування з формами, композицією, пропорціями та перспективою може надати унікальності та характеру їх фешн-ілюстраціям.
9. **Композиція:** Грамотна композиція допомагає створити баланс, гармонію та ритм у фешн-ілюстраціях. Вибір точки зору, рамок,

розташування об'єктів та негативного простору може вплинути на загальний вигляд та сприйняття роботи.

10. **Експресія та настрої:** Фешн-ілюстрації можуть передавати різні настрої та емоції, від радісних та енергійних до меланхолійних та загадкових. Важливо відчутти та передати відповідний настрій за допомогою поз, жестів, виразів обличчя та композиції.

Фешн-ілюстрація є досить вільною сферою фешн-дизайну яка дозволяє митцям втілювати будь-які експерименти в тому числі і в різноманітних техніках:

Графічна техніка, являє собою традиційний тип створення ілюстрацій та демонструє використання таких образотворчих технік виконання як: - олівцева техніка (графітовий, вугільний, сангіновий та кольорові олівці) відрізняється простотою та доступністю, та є доволі виразним у варіюванні товщини ліній, інтенсивності кольору, структури форми, тіней і переходів, що додає динаміки, дозволяючи створити тривимірний ефект); - **техніка туші** (додає певні текстурні можливості у формуванні образу); - **живописні техніки** (акварель, гуаш, акрил), надають широкий вибір кольорової палітри та різні варіації створення ілюстрацій за допомогою текстури фарби, форми мазку пензля, фактури паперу. **Цифрові техніки**, що представляють сучасний тип ілюстрації так звані діджитал малюнки й оптимізують творчу роботу ілюстраторів та дизайнерів, пропонуючи значний вибір можливостей. Серед програм що дозволяють втілювати цифрові малюнки можна виділити наступні: ProCreate, Adobe Photoshop, Adobe Шшйаіюп. Важливо також зазначити, класифікацію цифрової ілюстрації, розрізняють: - растрова графіка (зображення являє собою сітку пікселів, де різниця кольорів утворює графічний образ, що сприймається людським оком єдиною картиною); - векторна графіка (зображення створюються з окремих геометричних фігур, що трансформуються та масштабуються без втрати якості, даючи велику варіативність форм). Комбінований тип передбачає синтез цифрових і

традиційних методів створення ілюстрації. Подібне поєднання надає безмежного простору ідеям та дозволяє обрати кардинально новий напрям створення ілюстрацій. Це виражається у сполученні різних графічних прийомів для створення єдиної картини з подальшою їх цифровою обробкою. До прикладу, колаж - техніка сполучення різних графічних елементів для створення єдиної картини. Вони можуть бути плоскими або з накладанням елементів, різних форм, текстур і матеріалів, що створює 3D ефект.

Ці методи, прийоми та техніки створення фешн-ілюстрацій не є вичерпними, але вони демонструють різноманітність інструментів та можливостей, які використовуються художниками для передачі модних образів та стилю. Загалом фешн-ілюстрація залишається важливою та яскравою частиною індустрії моди в сучасному світі, а митці використовують різноманітні техніки та підходи для створення переконливих і візуально приголомшливих ілюстрацій моди та стилю. Проте варто пам'ятати, що використання цих методів та технік може варіюватися залежно від особистого стилю та предметної області фешн-ілюстрації.

1.3 Фешн ілюстрація як невід'ємна частина передачі модної мови в сучасному світі

Фешн-ілюстрація в сучасному світі є невід'ємною частиною передачі модної мови та комунікації зі споживачами. Вона виконує важливу роль у візуальному представленні модних ідей, створенні естетичного сприйняття та підтримці брендування модних брендів. Ось деякі аспекти, що розкривають значення фешн-ілюстрації як мови моди у сучасному світі.

1. *Естетичне враження*

Фешн-ілюстрація надає можливість передати естетичну привабливість та художній вираз моди. Вона створює візуальні зображення, що привертають увагу та залишають враження на споживачів. Ілюстрації можуть бути використані для візуалізації концепцій та ідей, які важко передати словами.

Наприклад, вона може показати динаміку одягу, розкрити його деталі та матеріали, передати настрій та емоції.

2. Підтримка Орендування

Фешн-ілюстрація є невід'ємною частиною брендування модних брендів. Вона може відтворювати стиль, настрій та ідентичність бренду. Наприклад, ілюстрації можуть відтворювати знакові деталі одягу та аксесуарів, що дозволяє легко впізнати бренд.

3. Комунікація зі споживачами

Фешн-ілюстрація надає можливість модним брендам ефективно спілкуватися зі своїми споживачами. Вона дозволяє передати важливі повідомлення, такі як нові колекції, знижки, пропозиції та інші. Це також може бути використано для створення взаємодії з аудиторією шляхом використання соціальних медіа, де фешн-ілюстрації можуть викликати обговорення, спонукати до реакцій та створювати спільноту.

4. Експеримент та творчість

Фешн-ілюстрація є простором для експерименту та творчості. Художники можуть використовувати різні стилі, техніки та матеріали, щоб створювати унікальні та оригінальні роботи. Це дозволяє створювати нові інтерпретації моди, відтворювати тренди та виражати власний художній стиль.

5. Інклюзивність та різноманітність

Фешн-ілюстрація також відкриває можливості для включення різноманітності та репрезентації. Художники можуть використовувати свою творчість, щоб показати різні типи фігур, расові групи, гендерну ідентичність та культурні варіації. Це допомагає створювати модну мову, що відображає різноманітність та включення.

На сьогодні соціальні мережі мають значний вплив на всі сфери нашого життя і модна ілюстрація не стала винятком: багато ілюстраторів

використовують такі платформи, як Instagram і Pmterest, щоб продемонструвати свої роботи та отримати відгук від аудиторії. Це дозволило модній ілюстрації охопити більш ширшу аудиторію, ніж будь-коли раніше, і допомогло підняти форму мистецтва на нову висоту популярності та визнання.

Підсумовуючи, Фешн-ілюстрація в сучасному світі є не тільки засобом передачі модних ідей, але і мовою, що спілкується зі споживачами, створює естетичне враження та підтримує брендування модних брендів. Вона дає можливість для експерименту, творчості та включення. Фешн-ілюстрація відіграє важливу роль у візуальному світі моди і залишає великий вплив на споживачів у формуванні їхнього розуміння та сприйняття моди.

Висновки до розділу 1

Фешн-ілюстрація, як візуально-образна мова, виявляється невід'ємною частиною модної індустрії та комунікації зі споживачами. У даному розділі було розглянуто історичні засади та особливості розвитку фешн-ілюстрації, а також методи, прийоми та техніки її створення. Заснована на традиціях мистецтва та моди, фешн-ілюстрація почала свій розвиток ще в XIX столітті як засіб візуальної репрезентації модних трендів та стилів. З течією часу вона вдосконалювалась і зазнавала змін, адаптуючись до нових технологій та суспільних змін. Вона стала популярною формою комунікації в модній пресі, рекламі та соціальних медіа.

Фешн-ілюстрація має великий вплив на сприйняття моди та створення естетичного враження. Вона передає емоції, настрої та стиль модних образів через використання кольору, ліній, форм та композиції. Художники використовують різні техніки, від традиційних малюнків до цифрового мистецтва, для створення унікальних та виразних ілюстрацій. У створенні фешн-ілюстрацій використовуються різноманітні методи та прийоми. Вони включають в себе дослідження моди, анатомію та пропорції, використання

різних матеріалів та технік малювання, експериментування зі стилями та композицією, додавання деталей та передачу настрою через елементи образу.

Фешн-ілюстрація є важливим інструментом брендування модних брендів. Вона відтворює стиль, ідентичність та цінності бренду, створюючи впізнаваність та залучаючи цільову аудиторію. Крім того, вона сприяє комунікації зі споживачами, передаючи повідомлення про нові колекції, тренди та пропозиції. Фешн-ілюстрація також відкриває можливості для включення різноманітності та репрезентації. Художники можуть використовувати свою творчість, щоб показати різні типи фігур, расові групи, гендерну ідентичність та культурні варіації, що сприяє створенню більш інклюзивної та різнообразної модної мови.

РавМоп-ілюстрація як вагома частина індустрії моди, швидко завоювала провідне місце у відображенні fashion-образів. Звичайно такому стрімкому її розвитку сприяли провідні майстри-ілюстратори, які протягом історії, створювали унікальні графічні твори, та заклали ґрунтовну базу для майбутніх поколінь. В ході ґрунтовного дослідження з'ясувалося що створюючи ілюстрацію дизайнер має володіти високим рівнем знань в багатьох сферах, бути обізнаним новинами та тенденціями модного світу, володіти навичками роботи в різних техніках у сфері образотворчості та мати впевнені навички з рисунка. Матеріали і техніки виконання також є невід'ємними частинами створення модної ілюстрації адже завдяки ним формується унікальна графічна форма та виявляється авторський стиль дизайнера. В наш час сучасна модна ілюстрація все ще продовжує свій розвиток та навіть починає інтегруватися у світ мистецтва. Наразі є можливість побачити графічні твори fashion-дизайнерів на виставках в галереях та музеях, що також підкреслює їх зростаючу художню цінність. Це дозволяє зберегти ілюстрації моди провідні позиції в графічному дизайні та надає змогу розвиватися їй як самостійному виду мистецтва, впевнено окреслюючи перспективу для майбутніх інновацій. Підтвердженням такого

стрімкого розвитку та попиту фешн-ілюстрації в наш час є проведення чисельних виставок. За останні кілька років було організовано низку виставок провідних фешн-дизайнерів по всьому світу для того щоб інтегрувати галузь фешн-ілюстрації в мистецький простір. Безліч світових картинних галерей підхопили цю тенденцію. Наприклад відома галерея «Hazegallery» у Німеччині, «Gray M.C.A» у Великобританії, США, «The Design Museum» у Великобританії, «Azzedine Alaïa» у Франції співпрацюють з відомими журналами у сфері моди та колекціонерами. У січні 2020 р. В Нью-Йорку пройшла всесвітньо відома виставка «Ілюстрація моди: Візіонери», яка проходила в «Gray M.C.A». Вона охопила 65 найкращих творів, що демонстрували технічну віртуозність та естетичну якість майстрів жанру фешн-ілюстрації. Виставка охоплювала роботи в період з ХХ-го до ХХІ-го ст. Звичайно Кожен з представлених відомих дизайнерів співпрацював з провідними журналами та корпораціями такими як: «Vogue», «Harper's Bazaar», «Vanity Fair», «Town and Country», «Luxure», «Bergdorf Goodman», «Saks Fifth Avenue» та іншими. Важливо що подібні виставки мають на меті ознайомити з ілюстрацією моди більш широкому колу людей та є свідченням важливості художників моди, які відобразили естетичні, культурні та соціальні зрушення, що відбувалися протягом історії адже опираючись на історичні засади розвитку фешн-ілюстрації було виявлено швидкий та стрімкий розвиток даної галузі у сфері моди в усі часи. Тому і зараз ілюстрація постійно вдосконалюється розвиваючи всю індустрію моди, та відкриваючи широкі можливості та естетичні нововведення. Звичайно не можна не зазначити також вплив соціальних мереж який сприяв такій шаленій популярності фешн-ілюстрації в наш час. Провідні ілюстратори створюють власні веб-сторінки де діляться процесом створення власних робіт роблячи світ фешн-індустрії ближчим до пересічних громадян.

Отже, фешн-ілюстрація виступає як важлива складова модної індустрії та передачі модної мови. Вона має великий вплив на сприйняття та сприяє

створенню естетичного враження. Фешн-ілюстрація є засобом комунікації зі споживачами та підтримки брендування модних брендів. Вона відображає креативність, експеримент та різноманітність, сприяючи створенню модної мови, що відповідає сучасним вимогам та реаліям.

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВИКОНАННЯ ФЕШН-ІЛЮСТРАЦІЙ ТА РОЗРОБКА ПОРТФОЛІО

2.1. Основні засади розробки портфоліо та підготовки до друку

Розробка портфоліо фешн-ілюстратора та підготовка його до друку є невід'ємною частиною будь-якого успішного художника. Портфоліо є ключовим елементом для презентації вашої творчості, навичок та стилю перед потенційними замовниками та роботодавцями. У цьому розділі ми розглянемо основні засади розробки портфоліо фешн-ілюстратора та підготовки його до друку, які допоможуть вам ефективно представити свою роботу.

- **Визначення цілей:** Перш за все, важливо чітко визначити свої цілі щодо портфоліо. Розуміння своєї цільової аудиторії і того, які роботодавці або замовники вас зацікавляють, допоможе вам створити належне спрямування своєї творчості та відповідне портфоліо.
- **Вибір робіт:** При формуванні портфоліо слід обирати свої найкращі роботи, які найбільш точно відображають власні навички та стиль. Важливо включити різноманітні роботи, що демонструють творчість, вміння працювати з різними техніками та матеріалами. (рис. Б. 1, Дод. Б)
- **Організація та структура:** Портфоліо має бути організоване та логічно структуроване. Потрібно розглянути розподіл робіт за категоріями або темами, створити послідовність розташування та забезпечити зв'язок між різними роботами. Важливо створити гармонійний та зрозумілий контекст для розгляду своєї творчості.
- **Якість зображень:** Висока якість зображень є важливим аспектом портфоліо. Потрібно фотографувати або відсканувати свої роботи з максимальною роздільною здатністю та деталізацією, щоб передати всі деталі та кольорову точність. Використання професійного обладнання або послуг фотографа може забезпечити найкращі результати. Також

варто використовувати програми обробки зображень для покращення кольорового балансу, контрастності та інших аспектів.

- **Вибір формату:** Існують різні формати для портфоліо - друкований варіант, електронна презентація або веб-сайт. Кожен формат має свої переваги та особливості, тому оберіть той, який найкраще відповідає вашим потребам і аудиторії.
- **Актуалізація та оновлення:** Портфоліо - це живий документ, який потребує постійної актуалізації та оновлення тому потрібно додавати нові роботи, видаляти застарілі та підтримувати своє портфоліо відповідним до власного розвитку як фешн-ілюстратора.

Нижче розглянемо деталізований процес підготовки портфоліо до друку, який допоможе забезпечити професійний вигляд та високу якість вашого портфоліо.

1. **Вибір формату:** Починати роботу бажано з вибору формату для друкованого портфоліо. Розглянути різні опції, такі як книга, брошура або папка з вставками. Вибір формату залежить від особистих уподобань, бюджету та специфіки роботи.
2. **Розмір та кількість сторінок:** Важливо визначте оптимальний розмір портфоліо, що відповідає вашим потребам. Потрібно врахувати, що більші розміри можуть бути вражаючі, але також можуть бути менш зручними для перенесення тому потрібно встановити кількість сторінок, яка дозволить належно представити вашу роботу, також бажано уникати перенасиченості або недостатньої кількості сторінок.
3. **Вибір матеріалів:** Обрати якісний папір для друку вашого портфоліо. Врахувати його текстуру, вагу та фізичні властивості. Рекомендується використовувати матовий або напівматовий папір, що забезпечить гарний вигляд і зменшить блиск при освітленні. Також необхідно

вибрати якісну обкладинку, яка буде захищати та представляти ваше портфоліо.

4. **Організація сторінок:** Структурувати роботи потрібно логічно та естетично на сторінках портфоліо. Розгляньте розташування робіт у форматі сітки, деякі роботи можуть потребувати повносторінкового представлення, інші можуть бути груповані на одній сторінці. Використовуйте білий простір для створення розрядки та забезпечення візуального балансу. (рис. Б. 2, Дод. Б)
5. **Контроль якості зображень:** Переконайтеся, що ілюстрації мають високу якість зображень є досить важливим кроком. Фотографувати або сканувати роботи потрібно з максимальною роздільною здатністю та деталізацією. Бажано використовувати професійне обладнання або послуги фотографа, якщо необхідно, щоб забезпечити найкращі результати. Врахувати, що деталі та колір відтворюються точно, а фони чисті та без додаткових елементів.
6. **Корекція кольорів:** Використовувати програми обробки зображень, такі як Adobe Photoshop, для налаштування кольорового балансу, контрастності та яскравості вашого портфоліо. Необхідно переконайтеся, що кольори відтворюються точно та відповідають вашим оригінальним роботам. (рис. Б. 3, Дод. Б)
7. **Дизайн обкладинки та змісту.** Приділили увагу дизайну обкладинки, оскільки вона є першим враженням вашого портфоліо. Використовуючи привабливий графічний дизайн, свої ініціали або логотип, я зробила свою обкладинку персоналізованою. Було також додано сторінку зі змістом, щоб зробити навігацію по моєму портфоліо легшою та зручнішою для переглядачів. (рис. Б. 4, Дод. Б)
8. **Перевірка перед друком:** Перед тим як надіслати своє портфоліо на друк, потрібно звернути увагу на дрібні деталі. Тому я переконалась,

що всі сторінки розміщені в правильному порядку, немає помилок у тексті та зображеннях, а також що кожна робота відображається вірно та професійно.

9. **Вибір друкарні:** Був проведений ретельний пошук для того щоб знайти надійну та якісну друкарню, яка спеціалізується на друку портфоліо або мистецьких матеріалів. Перед замовленням друку я звернулась до них, щоб визначити їх вимоги до файлів та обговорити деталі друку.
10. **Одиниці друку:** Потрібно було врахувати, що може знадобитись декілька копій портфоліо для різних потенційних клієнтів або робочих місць. Краще замовити достатню кількість примірників, щоб бути готовим до представлення портфоліо різним особам та можливим замовникам.
11. **Збереження та захист:** Після друку, потрібно зберігати портфоліо в захищеному місці, де воно буде захищене від пилу, вологи та механічних пошкоджень. Для цього використовують спеціальні папки або футляри для зберігання портфоліо, щоб забезпечити його довговічність та безпеку.

Розробка портфоліо фешн-ілюстратора та його підготовка до друку є творчим та важливим процесом. Відповідно до цілей та потреб, були вибрані найкращі роботи, організовано їх логічно, забезпечуючи високу якість зображень та обраний відповідний формат.

2.2. Вибір стилістики та розробка портфоліо фешн-ілюстратора

Вибір стилістики в портфоліо фешн-ілюстратора є важливим етапом, що визначає його унікальність та професійну ідентичність. Кожен фешн-ілюстратор має власний стиль, який відображає його творчу особистість та вподобання. Правильний вибір стилістики допомагає залучити увагу цільової аудиторії та виокремитися серед конкуренції.

Перш за все, перед початком розробки портфоліо варто зробити дослідження та ознайомитися з різними стилістиками, що використовуються в фешн-ілюстрації. Ретроспективний аналіз історичних та сучасних трендів у моді допоможе зрозуміти різноманіття стилістичних підходів та їхні відмінності.

При виборі стилістики слід враховувати свої власні сильні сторони, вміння та унікальність. Це може бути абстрактна геометрія, деталізовані портрети, експресивні кольорові палітри або мінімалістичний манер виконання. Головне - виявити свої сильні сторони та розвинути їх у своєму стилі. Після вибору стилістики слід зосередитися на розробці різних робіт, що відповідають обраній концепції. Продемонструвати різноманітність та гнучкість у виконанні ілюстрацій, варіюючи масштаб, композицію, кольори та техніку. Це допоможе показати свою творчу широту та професійну адаптабельність.

Необхідно також звернути увагу на якість виконання робіт. Використовувати професійні медіа та інструменти для створення ілюстрацій. Набагато краще мати кілька високоякісних робіт, ніж багато незавершених або недбало виконаних ілюстрацій. Розробка портфоліо фешн-ілюстратора також включає структурування та організацію робіт. Варто уважно підібрати послідовність ілюстрацій, розташувати їх в логічному порядку, враховуючи концепцію та тематику. Також важливо підписати роботи, надати їм короткий опис або коментар, що допоможе зрозуміти їх зміст та ідею.

Не менш важливим елементом розробки портфоліо є використання візуального мовлення та дизайнерських принципів. Важливу відпрацювати гармонійну композицію, використовувати баланс, контраст, ритм та пропорції, щоб створити виразність та ефективність портфоліо. Мною було ретельно підібрано шрифти, кольори та просторові відношення, щоб створити єдину стильну оболонку для мого портфоліо.

Завершуючи процес розробки портфоліо, необхідно виконати остаточний аналіз та перевірку робіт. Переконайтеся, що всі ілюстрації відповідають концепції та стилістиці, і що вони представляють мене як талановитого фешн-ілюстратора. виправити будь-які помилки або недоліки, щоб забезпечити високу якість та професіоналізм вашого портфоліо.

Загалом, розробка портфоліо фешн-ілюстратора вимагає творчості, самокритики та професійного підходу. Вибір стилістики, розробка різноманітних робіт, організація та візуальне оформлення - це ключові етапи, що допоможуть вам створити вражаюче та професійне портфоліо. Варто також не забувати постійно оновлювати його, додавати нові роботи та вдосконалювати свої навички, щоб привертати увагу та здобувати успіх у світі фешн-ілюстрації.

2.3. Мета та основні засади міжнародної мобільності для здобувачів вищої освіти

На сьогодні в усьому світі міжнародний обмін студентами для отримання кваліфікаційного та освітнього досвіду є досить поширеною практикою, особливо в наш час, в епоху глобалізації, яка вимагає від фахівців різних сфер швидкої адаптації до стрімкорозвиваючого світу, впровадження нових ідей та технологій. Власне такий міжнародний досвід допомагає студенту - майбутньому фахівцю розширити кордони освітнього процесу своєї країни та своєї спеціалізації. Неможливо також не зазначити важливість мовного та культурного аспекту який безумовно робить тебе універсальним фахівцем та висококультурною людиною з обширним досвідом.

Однією з таких програм для підтримки міжнародних зв'язків у галузі освіти, навчання, молоді та спорту є Європейська програма Ерасмус+ яка була схвалена Європейським Парламентом у листопаді 2013 року. Програма вже багато років реалізує освітньо-культурний обмін студентами з різних країн Європи та надає фінансову підтримку на весь період стажування в іншій країні. Я б хотіла поділитися особистим досвідом міжнародного

стажування за програмою Ерасмус+ яке я проходила на четвертому курсі університету зі спеціальності Фешн-Дизайн та Текстиль. Варто також зазначити, що програма передбачає стажування терміном в один навчальний семестр за який студент має змогу не тільки отримувати міжнародну освіту за своєю спеціальністю а й брати участь в багатьох заходах та конкурсах спрямованих на розвиток міжкультурної мобільності.

Оскільки за правилами програми у студентів немає можливості обирати країну стажування тому дізнавшись про Туреччину, мені як студентці з України було досить цікаво дізнатися про рівень освітнього процесу та розвиток професійних навичок серед студентів у галузі дизайну в цій країні. Звичайно у мене було досить багато очікувань, так як я вперше отримувала такий міжнародний освітній досвід, тому з самого початку семестру я намагалась одразу поринути в навчальний процес та відмічати будь-які особливості в процесі навчання, адже Туреччина має досить високий рівень освіти та розвитку саме в галузі фешн індустрії та текстилю, що звісно неабияк вплинуло на рівень моїх професійних навичок. За період навчання мною було реалізовано чимало групових та індивідуальних проєктів. В університеті також є досить обширна та якісна матеріально-технічна база завдяки чому процес навчання відбувався легко та цікаво. Повертаючись до особливостей навчального процесу - кожен іноземний студент має право сам обрати собі дисципліни враховуючи кількість кредитів та профільну спеціалізацію, що звісно є досить вагомою перевагою. В моєму випадку при виборі профільних дисциплін я опиралась в першу чергу на дисципліни практичного спрямування для того щоб максимально відчувати специфіку роботи у сфері дизайну. Не можна не зазначити професійний педагогічний склад університету в якому я проходила стажування. Переважна більшість педагогів це діючі дизайнери практики в своїй галузі. Мені було надзвичайно цікаво відвідувати заняття та переймати досвід фахівців в моїй сфері. За період семестру я дізналась чимало культурних особливостей Туреччини в

цілому та їх становлення у сфері дизайну, що неабияк вразило та надихнуло мене як митця, що прагне розвиватися та бути універсальним фахівцем в своїй галузі.

Взагалі Туреччина має рутужне виробництво різноманітного текстилю та відома своїм трикотажем в усьому світі. На одній з дисциплін а саме «Введення в текстильний дизайн» я ознайомилась з історією та технологічними особливостями виробництва тканин в Туреччині, що було досить цікавим досвідом для мене. Сьогодні Туреччина займає 4 місце в світі з постачання одягу, виробництво якого представлено 35000 компаніями легкої промисловості Туреччини. Одяг з бавовни, трикотаж для дітей і дорослих, одяг та аксесуари, а також текстильна продукція для будинку складають на разі основний обсяг виробництва текстильної промисловості Туреччини. У цій східній країні держава активно підтримує виробників текстилю, тому фабрики оснащені найсучаснішим обладнанням, а продукція текстильної промисловості Туреччини конкурує як в ціні, так і в якості з такими традиційними лідерами як Італія та Німеччина. Власне така потужна підтримка текстильного виробництва стала поштовхом для попиту на всі спеціальності в галузі текстильного дизайну. Гарна матеріально-технічна база університету дає змогу всім студентам власноруч випробувати різноманітні практичні задачі як техніки нанесення фарби на тканину, пошив одягу, тощо. Я також була приємно вражена рівнем підготовки місцевих студентів та рівнем їх професійних навичок. Серед цікавих заходів, в університеті проходять щосеместрові «студентські покази» де всі студенти можуть продемонструвати вироби з власних колекцій. За період мого навчання в університеті пройшло чимало виставок та семінарів в яких могли брати участь всі охочі. Також в рамках програми передбачено багато неосвітніх соціокультурних заходів для іноземних студентів таких як подорожі в цікаві міста, екскурсії, концерти, офіційні вечери, прийоми та багато іншого. Адже сенс міжнародної мобільності не тільки в наданні

нового досвіду навчання, а й дати студенту якомога більше можливостей для його соціально-комунікативних зв'язків таких як зустрічі, спілкування з друзями, спільні проекти, що безумовно впливає на рівень соціального згуртування серед громадян Європи та поза її межами. Незважаючи на всю підтримку та допомогу представників програми Ерасмус студенти вчаться брати на себе відповідальність та бути самостійними у вирішенні як побутових питань так і організаційно-навчальних.

В кінці семестру всі студенти за програмою Ерасмус як і решта місцевих студентів складають фінальні іспити з обраних дисциплін. Всі экзамени адаптовані для іноземних студентів та складаються англійською мовою. Що до практичних экзаменів: студенти захищають власні проекти, в моєму випадку квласну колекцію одягу. Перегляд відбувається у форматі показу з комісією викладачів. Після успішної здачі экзаменів студент отримує сертифікат про проходження міжнародної мобільності. Звичайно наявність сертифікату міжнародної мобільності це досить вагома перевага при працевлаштуванні або вступу до магістратури.

Висновки до розділу 2

У цьому розділі були розглянуті основні аспекти практичного виконання фешн-ілюстрацій та розробки портфолію. Виявилось, що фешн-ілюстрація є потужним засобом передачі модної мови, вона використовується для візуалізації модних тенденцій, демонстрації одягу та аксесуарів, а також для створення настрою і естетичного враження. У процесі виконання фешн-ілюстрацій були враховані такі фактори, як вибір композиції, кольорової палітри, деталізації та техніки. Крім того, використання різних методів та технік, таких як олівець, акварель, маркери або цифрове малювання, дозволяє досягти бажаного ефекту і створити унікальну ілюстрацію.

Окрім самого процесу виконання ілюстрацій, також було вивчене питання розробки портфолію фешн-ілюстратора. Портфолію є важливим інструментом для презентації своєї творчості та навичок. При розробці

портфолію важливо було вибрати стиль, який би відображав мою унікальність і творчу особистість. Різноманітність робіт, їх організація та візуальне оформлення також грають важливу роль у створенні привабливого та професійного портфолію.

Підготовка до друку портфолію вимагає уважності та дбайливості. Варто було переконатися, що всі роботи відповідають обраному стилю та мають високу якість виконання. Також важливо було звернути увагу на правильне форматування, використання відповідних медіа та засобів друку. Завершенням процесу підготовки був аналіз та перевірка всього портфолію, з метою виправлення можливих недоліків або помилок.

У цьому розділі також підкреслили значення постійного розвитку та оновлення портфолію. Світ моди постійно змінюється, тому важливо відстежувати нові тренди та набуті навички. Регулярне додавання нових робіт та вдосконалення своїх навичок допомагає зберегти актуальність та конкурентоспроможність вашого портфолію.

Міжнародне стажування для фахівця у сфері фешн дизайну може мати безліч переваг, серед яких:

1. Набуття досвіду роботи у міжнародному середовищі.

Міжнародне стажування дозволяє познайомитися з роботою в іншій культурі та іншою мовою, що може бути дуже корисним для розвитку професійних навичок та розширення кругозору.

2. Розвиток професійних навичок. Під час міжнародного стажування можна отримати досвід роботи з новими технологіями, матеріалами та методами, які можуть бути недоступними у вашій країні. Це може допомогти розвинути свої професійні навички та стати більш конкурентоспроможним на ринку праці.

3. Поліпшення мовних навичок. Міжнародне стажування може допомогти покращити свої мовні навички, особливо якщо вчитися в країні,

де розмовляють іншою мовою. Це може бути корисно для подальшої кар'єри та підвищення власної цінності на ринку праці.

4. Розширення професійних зв'язків. Міжнародне стажування може допомогти встановити контакти з іншими професіоналами у сфері фешн-ілюстрації, що може бути корисним для майбутніх проектів і кар'єрного зростання.

5. Підвищення впевненості у собі. Міжнародне стажування може бути викликом, але успішне виконання завдань та адаптація до нової середовища можуть допомогти підвищити впевненість у собі та переконатися у своїх здібностях.

Підсумовуючи, хочеться наголосити що міжнародне стажування для фахівця у сфері фешн дизайну може бути дуже корисним для розвитку професійних навичок, розширення кругозору та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Воно є безцінним досвідом яке не тільки дає тобі досить вагомі переваги в професійній діяльності, як висококваліфікованого фахівця, а й як особистості з більш високим ступенем міжкультурної обізнаності. Особисто для мене, досвід міжнародного стажування надав чимало нових вражень та знань. Взагалі такі міжнародні програми націлені дати тобі життєвий досвід завдяки якому ти дорослішаєш як особистість, що готова до будь-яких неочікуваних ситуацій в твоєму житті. Не можна також не зазначити роль міжнародного досвіду в поліпшенні володіння іноземною мовою. За період стажування мій рівень мови значно покращився. Звичайно цьому сприяло щоденне спілкування зі студентами з різних країн, спільні проекти, та багато студентських заходів націлених на міжкультурний обмін.

ВИСНОВКИ

У даній кваліфікаційній роботі були ґрунтовно розглянуті два важливі аспекти фешн-ілюстрації: її роль як візуально-образної мови в історико-теоретичному аспекті та практичне виконання фешн-ілюстрацій та розробку портфоліо.

У першому розділі були досліджені історичні засади та особливості розвитку фешн-ілюстрації. Виявилось, що вона виконує важливу роль у передачі модної мови, створенні естетичного враження та демонстрації модних тенденцій. Також були розглянуті різні періоди розвитку фешн-ілюстрації, починаючи зі зародження у 16-17 століття, аж до сучасних тенденцій. Також було відзначено вплив технологічного прогресу на розвиток фешн-ілюстрації.

У другому розділі я зосередилась на практичному виконанні фешн-ілюстрацій та розробці портфоліо. Мною були розглянуті основні методи, прийоми та техніки створення фешн-ілюстрацій, такі як вибір композиції, використання кольорової палітри, деталізація та використання різних медіа. Також було висвітлено важливість розробки портфоліо фешн-ілюстратора, яке є інструментом для презентації творчості та навичок. В ході дослідження та виконання було вибрано стилістику, шляхи розробки робіт, організацію та візуальне оформлення портфоліо.

Загальною висновковою думкою є те, що фешн-ілюстрація виконує важливу роль як візуально-образна мова в модній індустрії. Вона передає модні тенденції, створює естетичне задоволення та візуальні враження. Практичне виконання фешн-ілюстрацій та розробка портфоліо є складними процесами, які вимагають творчості, навичок і вміння працювати з різними медіа та інструментами. Оновлення портфоліо та постійне вдосконалення навичок є важливими аспектами для досягнення успіху в цій галузі.

Завершуючи роботу, необхідно відзначити, що фешн-ілюстрація є динамічним і творчим полем, яке надає можливостей для самовираження та

індивідуального стилю. Вона поєднує в собі мистецтво, моду та дизайн, і має потужний вплив на сприйняття моди. Розуміння історичного та теоретичного аспекту фешн-ілюстрації, а також практичні навички й розробка портфоліо допомагають стати успішним фешн-ілюстратором та відкривають двері до цікавої та творчої кар'єри у модній індустрії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аблинг Б. Модний рендеринг та колір . Prentice Hall, 2001. 193 с.
2. Аблинг Б. Модний ескіз .New York, 2012. 560 с.
3. Анджилетті Н. Журнали, котрі створюють історію: витоки, розвиток та вплив. Editorial Sol 90, 2004. 404с.
4. Angeletti N., Oliva A., Klein S., Coddington G. Rizzoli Angeletti N. In Vogue: The Illustrated History of the World's Most Famous Fashion Magazine, 2006. 440 с.
5. Васильєв А.А. Етюдн про моду та стиль/льпіна, 2008. 560 с.
6. Тангейт Марк Побудова бренду у сфері моди: Від Armani до Zara
Видавництво: Альпіна Бізнес Бук, 2007. 230 с.
7. Blum S. Fashion drawings and illustrations from Harper's Bazar, by Erte / S. Blum. New York: Dover, 1976. 129 с.
8. Borrelli L. Fashion Illustration Next. London: Thames&Hudson, 2007. 184 с.
9. Borrelli L. Fashion Illustration Now. London: Thames&Hudson. 2003. 176 с.
10. Ginsburg M. An Introduction to Fashion Illustration . V&A Publications, London, 1980. 48 с.
11. Деллель Х. Ескіз та малюнок. Том 2 Деллель. Вид-во: Едіпрес-конліга, 2015. 248 с.
12. Кибалова Л. Ілюстрована енциклопедія моди. Переклад І. М. Ільїнської та А. А. Лосевої в 1986.рага: Артїя, 1966. 608 с.
13. Кирпер А. Фешн-ілюстрація: натхнення та прийоми. Вид-во: Попурі, 2015. 144 с.
14. Stipelman S. Illustrating Fashion: Concept to Creation Fairchild Books, 2010.- 464 с.
15. Fogg M. Fashion Illustration 1930 to 1970, 2011. 208 с.

16. Hagen K. Fashion Illustration for Designers, 2011. 578 с.
17. Hopkins J. Basic Fashion Design Fashion Draw. AVA Book Production Pte. Ltd., Singapore, 2010. 177 с.
18. Блекмен К. 100 Years of Fashion Illustration. Вид-во: Laurence King, 2004. 384 с.
19. Журнал мод La Mode Illustree. Journal de la famille. Повний комплект з викройками за 1905. 660 с.
20. Стипельман С. Fashion Illustration: «Від ідеї до творчості. Ілюструючи моду: від ідеї до втілення» 1978. 325 с.
21. Дубрівна А. П., Кружиліна К. А. Технічна естетика. Дизайн та ергономіка. Візуально-образна мова fashion-ілюстрації. 2020. 113 с.

ДОДАТКИ

Додаток А

Рис. А. 1. Перші ілюстрації А. Дюрер. Гравюра

Рис. А. 2. Портрет короля Г енріха VIII - Г анс Г ольбайн

Рис. А. 3, 4. Офорти жіночих костюмів: Вацлав Холлар

Рис. А. 5. Замальовки (фешн-ілюстрації) Антуана Ватто

Рис. А. 6. Серія ілюстрацій. Ж. М. Моро

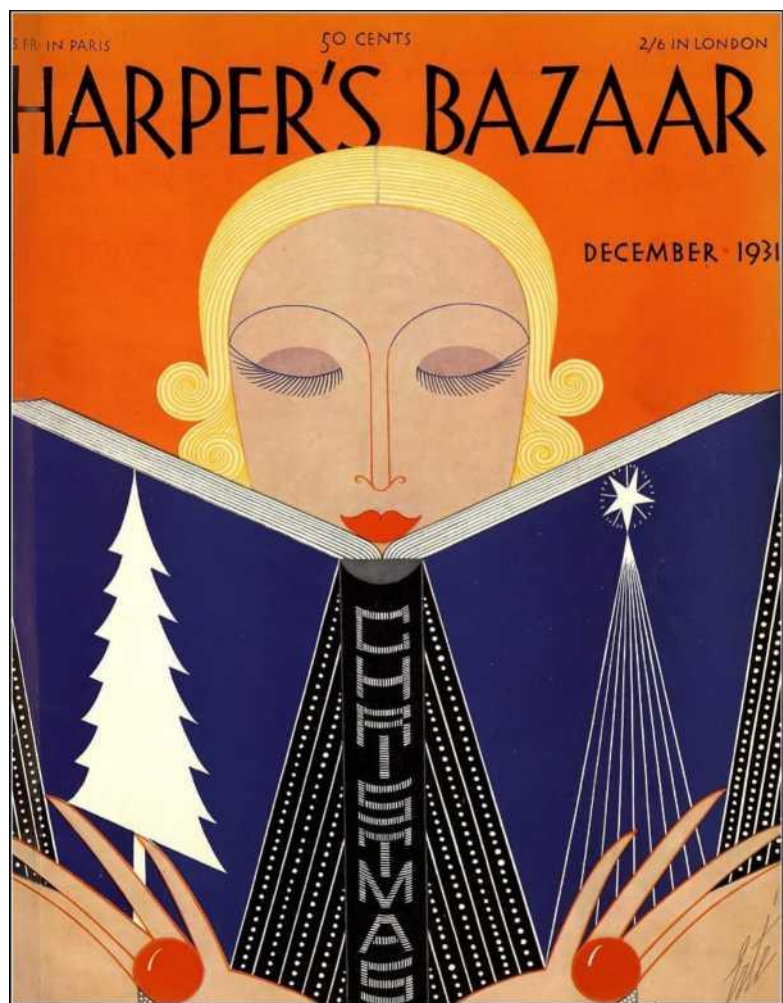

Рис. А. 7. Використання літографії в обкладинці Harper's Bazaar 1931 р.

Рис. А. 8. Використання літографії у виданні Godey's Lady's Book

Рис. А. 9. Вишукані деталізовані ілюстрації. Чарльз Дан Гібсон

Рис. А. 10. Імпресіоністична ілюстрація Джованні Болдіні

Рис. А. 11. Портрет графинь Де Расті. Джованні Болдіні

Рис. А. 12. Ілюстрації стилю Ар-Нуво. Пол Ірібе

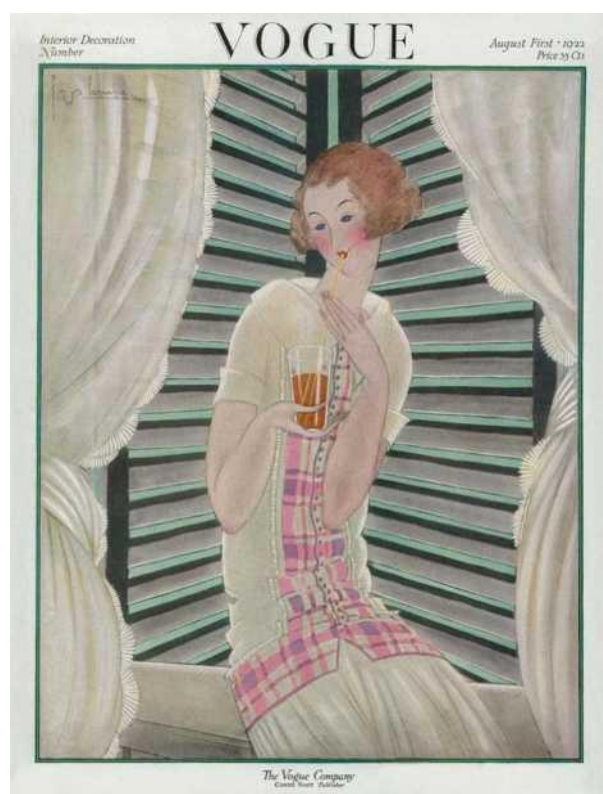

Рис. А. 13. Обкладинки журналу Vogue. Жорж Лепап

Рис. А. 14. Техніка «Зниклі фігури» Коль Філіпс

Рис. А. 15. Рекламні принти для Christian Dior. Рене Гру

Рис. А. 15. Рекламні принти для Christian Dior. Рене Гру

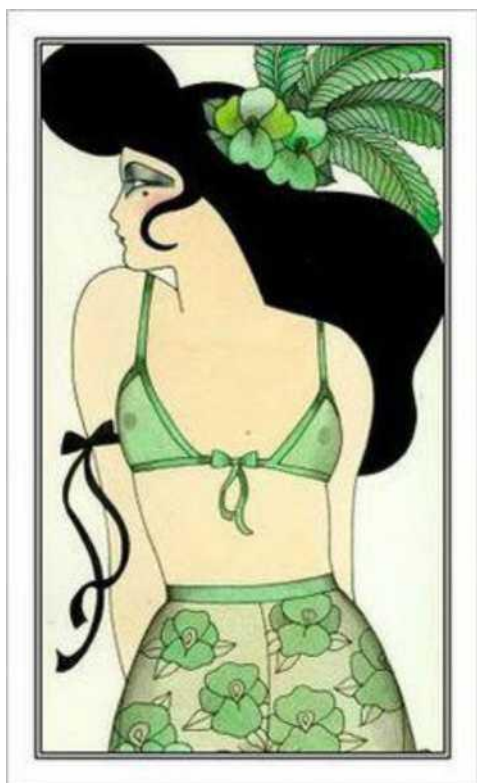

Рис. А. 16. Фешн-ілюстрації. Керолайн Сміт

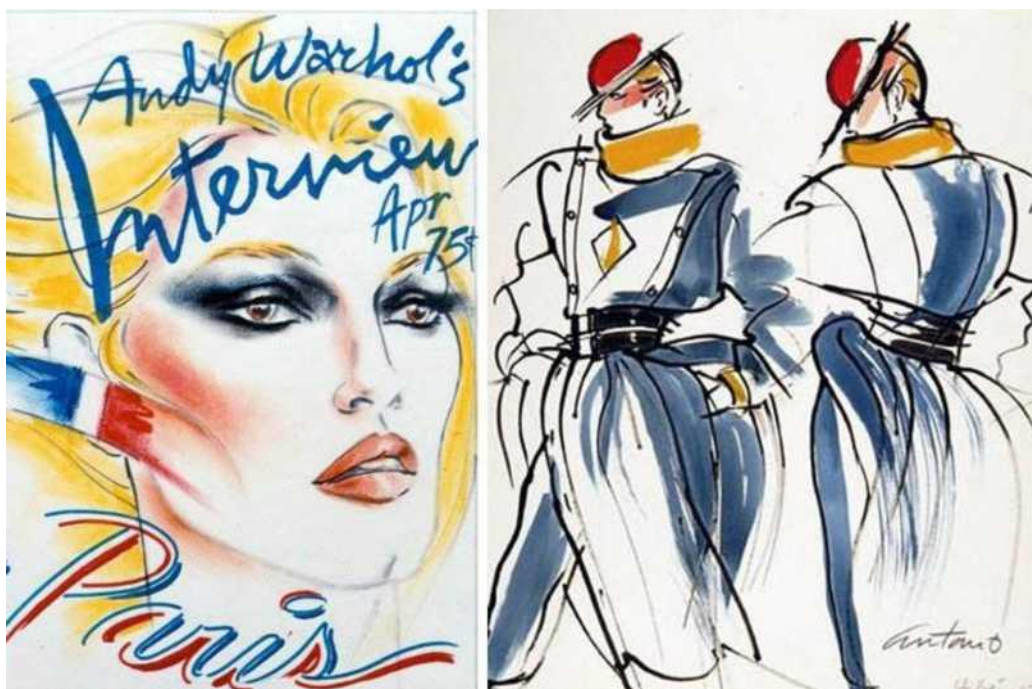

Рис. А. 17. Фешн-ілюстрації. Антоніо Лопес

Рис. А. 17. Фешн-ілюстрації. Антоніо Лопес

Додаток Б

Рис. Б. 1. Розробка фешн-ілюстрацій в різних техніках

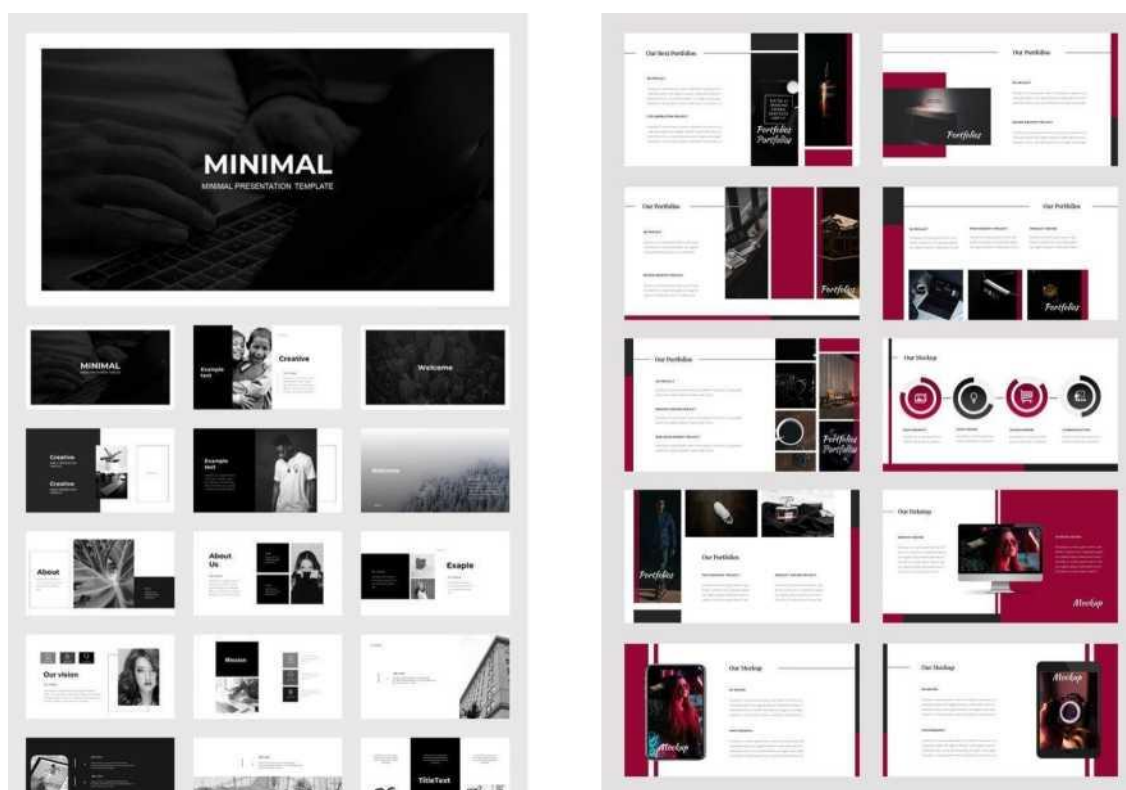

Рис. Б. 2. Білий простір для створення розрядки та забезпечення візуального балансу в портфоліо на прикладі аналогів

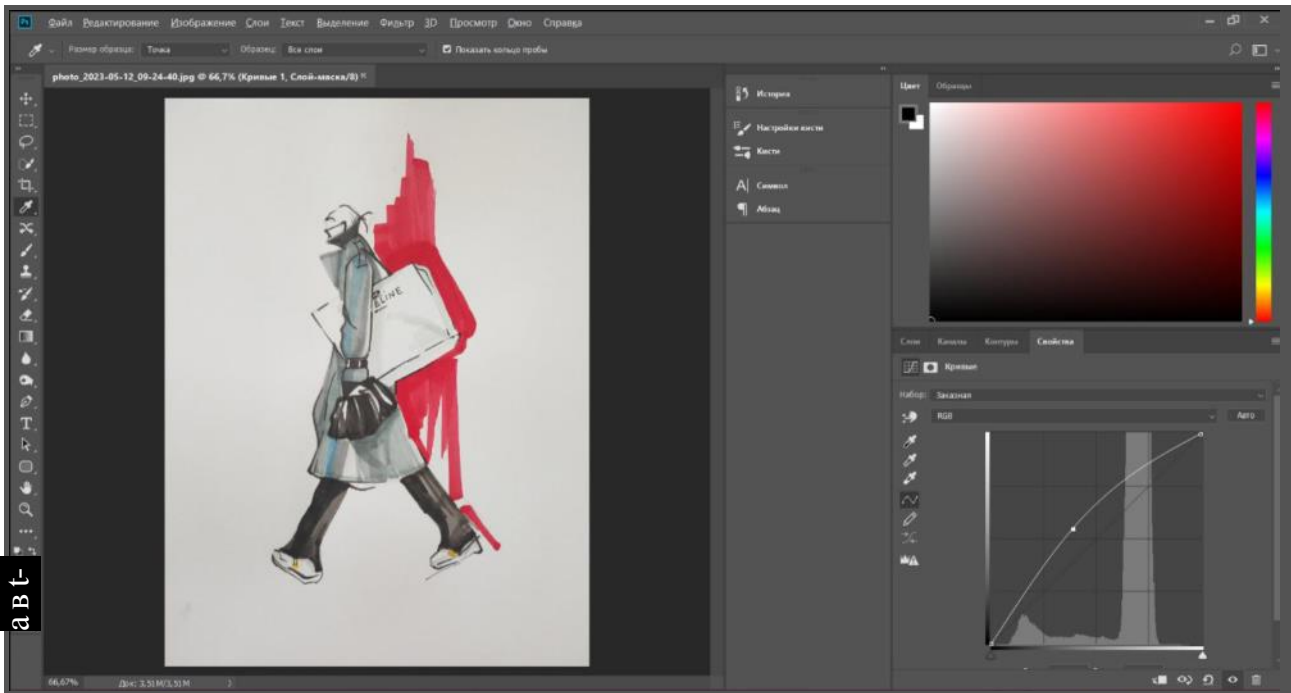

Рис. Б. 3. Використання програми обробки зображень, Adobe Photoshop для корекції кольору

I VALERIA

FASHION ILLUSTRATION

PORTFOLIO

ЦИЛІНСЬКА ВАЛЕРІЯ

M tsilinskaya2001 lera@gmail.com
 (y) +48780521643

Рис. Б. 4. Дизайн обкладинки власного портфоліо

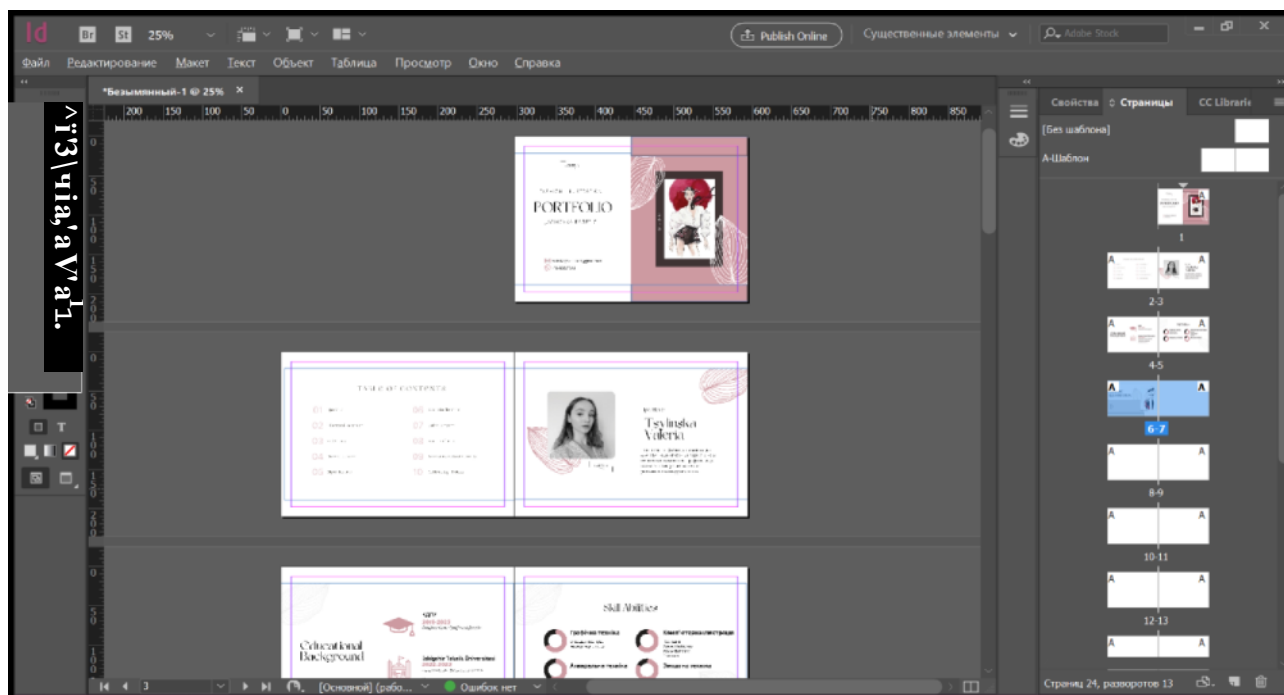

Рис. Б. 5. Процесс розробки портфоліо в програмі ІпБевіξп та Сапуа