

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»

Институт ИГДиС
Кафедра «ГСАиД»

Утверждено на заседании кафедры
«ГСАиД» « 26 » января 2022 г.,
протокол № 6

 Заведующий кафедрой
_____ К.А. Головин

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по
проведению практических (семинарских) занятий по
дисциплине (модулю) «ИЛЛЮСТРАЦИЯ И
СТОРИТЕЛЛИНГ»**

по направлению подготовки
54.03.01 «Дизайн»

с направленностью (профилем) **Графический
дизайн**

Форма обучения: очно-заочная

Идентификационный номер образовательной программы: 540301-01-22

Тула, 2022 год

Разработчик(и) методических указаний

Морозова Любовь Анатольевна, к.т.н., доц. каф. ГСАиД

(подпись)

Плешков Сергей Александрович, доц. каф. ГСАиД

(подпись)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование и развитие творческих способностей обучающихся, изучение законов, правил, средств и приемов иллюстрации, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом развитии, получение практического опыта работы над иллюстрационными задачами, слушатели осваивают принципы работы с черно-белой и цветной графикой.

Задачи.

Поиск визуального языка в дальнейшем реализуется через работу над иллюстрацией, создание которой опирается на работу с текстом выбранного произведения во взаимосвязи с принципами типовой иллюстрации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Очная форма обучения

№ п/п	Темы практических (семинарских) занятий
<i>4 семестр</i>	
1	Применение различных художественных приёмов, нацеленных на получение знаний о характере линии, пятна, пластическом образе. Получение навыков свободного рисования, посредством выполнения быстрых упражнений, нацеленных на развитие воображения и моторики.
2	Анализ множества художественных произведений, выполненных в разных графических техниках в разные периоды истории.
3	Анализ разного вида художественных произведений (картин, иллюстраций, скульптур, анимаций), предварительно разделённых на две категории: реалистичное рисование с использованием соответствующих изобразительных техник и наивное рисование.
4	Изучение понятий «графический дневник» и «скетчбук». Просмотр и обсуждение особенностей ведения графических дневников художниками разных временных периодов истории.
5	Практическое занятие, нацеленное на развитие креативного мышления, через анализ построения различных букв русского и английского алфавита, выявления в буквах элементов построения графического знака, которые можно преобразовать и создать новый выразительный образ. Изучение понятий «графический образ», «знак», «персонаж».
6	Изучение понятия «сторителлинг», структуры истории и основных приёмов создания выразительного рассказа. Выяснение связи между выразительным рассказом и выразительным рисунком.
7	Изучение понятия и жанра «комикс» и его структурообразующих элементов. Просмотр и анализ работ художников-комиксистов. Обсуждения жанра и поджанров.

8	Возвращение к понятию «графический образ». Просмотр различных художественных работ и их анализ, нацеленный на выявление выразительных свойств изображения, а также их отсутствия.
---	---

Методические рекомендации Занятие №1-2

Свободное рисование. Простые формы.

- 1 Изучение возможностей графической выразительности через видоизменение простых геометрических форм.
- 2 Применение различных художественных приёмов в процессе работы с простыми геометрическими формами, нацеленных на получение знаний о характере линии, пятна, пластическом образе.
- 3 Получение навыков свободного рисования, посредством выполнения быстрых упражнений, нацеленных на развитие воображения и моторики

Задание

Выполнить серию быстрых упражнений видоизменения простых геометрических форм

Контрольные вопросы:

1. Какие простые геометрические формы вы знаете?
2. Предметно-пространственная структура изображения. 3. Материалы и инструменты графики.

Занятие №3-4

Как развить «насмотренность»?

Анализ множества художественных произведений, выполненных в разных графических техниках в разные периоды истории. Обсуждение и формулирование выводов о средствах выразительности, используемых художниками в разные эпохи. Изучение инструментов работы с референсами и архивами изобразительных материалов, способных помочь в создании собственного проекта.

Задание

Написание реферата на тему: «Средства выразительности, используемых художниками в разные эпохи»

Контрольные вопросы:

- 1 Жанры книжной иллюстрации и способы стилизации рисунка-основы.
- 2 Жанры журнальной иллюстрации и способы стилизации рисунка-основы.

3 Реалистический рисунок как метод создания иллюстрации.

Занятие № 5-6

Разнообразие изобразительного языка

- 1 Анализ разного вида художественных произведений (картин, иллюстраций, скульптур, анимаций), предварительно разделённых на две категории реалистичное рисование с использованием соответствующих изобразительных техник и «неровное», наивное рисование.
- 2 Выявление сходств и различий в представленной выборке работ.

Задание

Выполнение упражнений, позволяющих попробовать качества разных изобразительных языков и получить базовое понимание собственного интереса внутри многообразия художественных техник

Контрольные вопросы:

- 1 Техника «коллаж» в журнальной иллюстрации.
- 2 Выразительные особенности иллюстрации в технике графического карандаша.
- 3 Цифровые графические техники создания иллюстрации.

Занятие №7-8

Скетчбук. графический дневник.

- 1 Изучение понятий «графический дневник» и «скетчбук».
- 2 Просмотр и обсуждение особенностей ведения графических дневников художниками разных временных периодов истории.
- 3 Изучение техник ведения скетчбука.

Задание

Выполнение упражнения в собственном графическом дневнике, нацеленное на быстрое решение творческих задач и развитие креативного мышления.

Контрольные вопросы:

- 1 Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения книжной иллюстрации.

- 2 Авторская манера иллюстрирования: авторские изобразительные средства и техники исполнения журнальной иллюстрации.

Занятие №9-10

Абстрактные персонажи. буквы как знак

Изучение понятий «графический образ», «знак», «персонаж».

Задание

Развитие креативного мышления, через анализ построения различных букв русского и английского алфавита, выявления в буквах элементов построения графического знака, которые можно преобразовать и создать новый выразительный образ.

Контрольные вопросы:

- 1 Приемы использования шрифта в качестве иллюстрации.
- 2 Понятие «условности» художественного образа.

Занятие №11-12

Сторителлинг.

- 1 Изучение понятия «сторителлинг», структуры истории и основных приёмов создания выразительного рассказа.
- 2 Выяснение связи между выразительным рассказом и выразительным рисунком

Задание

Выполнение упражнения, нацеленного на получение навыков сочинения собственной истории, и применения её в создании творческого проекта.

Контрольные вопросы:

- 1 Жанры журнальной иллюстрации и способы стилизации рисунка-основы.
- 2 Реалистический рисунок как метод создания иллюстрации.
- 3 Шарж в журнальной иллюстрации.
- 4 Гротескный рисунок в журнальной иллюстрации.

Занятие №13

Комикс

- 1 Изучение понятия и жанра «комикс» и его структурообразующих элементов.

2 Просмотр и анализ работ художников-комиксистов.

3 Обсуждения жанра и поджанров. Краткое изучение истории комикса и его состояния в настоящее время.

Задание

Выполнение упражнения, нацеленного на развитие навыка сочинения истории и свободного рисования. Создание собственного комикса, состоящего из нескольких модулей (фреймов).

Контрольные вопросы:

1 Приемы осуществления творческого поиска и проработка идеи. 2
Визуальная метафора.

Занятие №14

Как возникает образ? правильное не значит выразительное 1

Возращение к понятию «графический образ».

2 Просмотр различных художественных работ и их анализ, нацеленный на выявление выразительных свойств изображения, а также их отсутствия.

3 Обсуждение истории понятия «академический рисунок» и его интерпретации в современном мире. Обсуждение связи академического рисунка и наивного, «кривого» рисования.

Задание

Выполнение серии быстрых упражнений, нацеленных на создание и нахождение образов, а также развивающих креативное мышление **Контрольные вопросы:** 1 Приемы осуществления творческого поиска и проработка идеи.

2 Прием кадрирования изображения. 3
Композиционные средства фактура и текстура.

Вопросы для самоконтроля:

- 1 Зачем нужен бренд и как проектируется образ бренда.
- 2 Три этапа создания образа бренда: продукт, польза, ощущения.
- 3 Суть бренда, сообщение бренда.
- 4 Как с помощью айдентики сообщить о пользе продукта?
- 5 Что формирует ощущения в айдентике?
- 6 Отличие брендбука и гайдбука.
- 7 Вербальный, визуальный и кинестетический образы бренда.
- 8 Анализ айдентики конкурентов.

- 9 Зачем выяснять нужды людей и как создавать образ бренда, понятный и полезный для потребителя?
- 10 Что, как и зачем исследовать?
- 11 Социальные тренды.
- 12 Инсайт. 13 Портрет потребителя.
- 14 Customer Journey Map.
- 15 Карта конкурентов.
- 16 Точки контакта потребителя с брендом при помощи Customer Journey Map.
- 17 Метафора бренда.
- 18 Как придумать идею, если всё уже было.
- 19 Переход от платформы бренда к айдентике. 20 Метафора, аллегория, метонимия.

Примерные темы рефератов:

- 1 Методика творческого поиска: случайный синтез.
- 2 Методика творческого поиска: матрица ценностей.
- 3 Референсы.
- 4 Как перевести клиентский бриф на язык дизайнера? 5 Отличие референсов семантики и характера бренда.
- 6 Методика творческого поиска: круги ассоциаций.
- 7 Элементы визуальной айдентики.
- 8 Фотостиль и стиль иллюстраций.
- 9 Типы систем визуальной айдентики.
- 10 Разновидности визуальной айдентики.
- 11 Традиционная айдентика.
- 12 Айдентика смысла.
- 13 Динамичная айдентика.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Проектирование в графическом дизайне : учебник для вузов / С. А. Васин [и др.] ; под ред. С. А. Васина .— М. : Машиностроение-1, 2007 .— 320 с. : ил. — (Для вузов) 40 экз.
2. Дипломное проектирование. Графический дизайн : учебное пособие для вузов. Ч.1 / С. А. Васин [и др.] ; Тульский государственный университет .— Тула : Изд-во ТулГУ, 2004 .— 92с. : ил. + 1 CD 8 экз.
3. . Соболева, И. С. Прикладной дизайн. Дизайн-проектирование : учебное пособие / И. С. Соболева, Я. К. Чинцова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2017. — 76 с. — ISBN 978-5-7937-1527-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/102462.html> (дата обращения: 20.04.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: <https://doi.org/10.23682/102462>
4. . Шайхутдинова, А. Р. Разработка и создание художественных изделий : учебное пособие / А. Р. Шайхутдинова, Р. Р. Сафин. - Москва : КНИТУ, 2016 . - 100 с. - ISBN 978-5-7882-2110-6- Текст электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. — URL: <https://www.studentlibrary.ru/book/> (дата обращения: 20.04.2017). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
5. Евсеев, Д. А. Web-дизайн в примерах и задачах : учебное пособие / Д. А. Евсеев, В. В. Трофимов. - Москва : КноРус, 2016. - 263 с. - ISBN 978-5-406-04803-0. - Текст электронный // ЭБС «Book.ru» : [сайт]. — URL: <https://www.book.ru/book/918599> (дата обращения: 20.04.2017). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.
6. Годин, А.М. Брендинг: Учебное пособие / А.М. Годин. - М.: Дашков и К, 2016. - 184 с.
7. Данилова, В. Self-брендинг, или Маркетинг индивидуальности / В. Данилова. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 512 с.

Дополнительная литература

1. Проектирование. Предметный дизайн [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: «Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / сост. А. Г. Алексеев. — Электрон.

текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 95 с. — 978-5-8154-0405-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76340.html>

2. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 150 с. — 978-5-8154-0357-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66376.html>

3. Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В. Д. Курушин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Профобразование, 2017. — 271 с. — 978-5-4488-0094-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/63814.html>

4. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р. Ю. Овчинникова ; под ред. Л. М. Дмитриева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 с. — 978-5-238-01525-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52069.html>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. ЭБС IPRBooks универсальная базовая коллекция изданий.- Режим доступа , <http://www.iprbookshop.ru/> , по паролю. – Загл. с экрана
2. <http://naruzhnayareklama.ru/> -статьи о различных видах рекламы
3. <http://tutdesign.ru/cats/books/> -блог о дизайн-графике
4. <http://www.advesti.ru/publish/design/> - статьи о дизайне в рекламе
5. <http://designyoutrust.com/> -статьи и блоги на связанную с дизайном тематику
6. <http://rosdesign.com/design/design.htm/> -статьи о дизайне
7. <https://tsutula.bibliotech.ru/Account/OpenID> Тульский государственный университет.
8. Электронно-библиотечная система.
9. http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/all_news.htm Новости электронных библиотек
10. <http://www.bibliorossica.com/index.html> БиблиоРоссика.
11. <http://library.tsu.tula.ru/ellibraries/dl3.htm> Научная библиотека Тульского государственного университета. Электронные библиотеки.