Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ярошенко Николай Николаевич
Должность: проректор по учебно-методической деятельности
Дата подписания: 29.10.2026 16:07:07
Уникальный программный ключ:
25cc77c6d2a242799b1569189212ec549db4bb3f

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета МАИС
Кот Ю.В.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ

Направление подготовки *54.03.01. ДИЗАЙН*

Профиль подготовки *ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения *очная*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавателя, которая призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины, содержания профессиональных кодексов.

Формы самостоятельной работы студентов, соответствующие контенту учебной дисциплины и степени подготовленности учащихся, определяются учебным планом и кафедрами при разработке рабочих программ учебных дисциплин. Кроме того, формы самостоятельной работы студентов могут быть связаны с теоретическими курсами и иметь учебный или учебно-исследовательский характер.

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, утвержденном на заседании Ученого совета МГИК, формы самостоятельной работы студентов могут быть следующими:

– подготовка и написание рефератов, докладов, эссе, очерков и других письменных работ на заданные темы;

– решение задач (перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.);

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развтие у студентов самостоятельности и инициативы;

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Самостоятельная работа студентов, формирующая навыки осуществления столь значимой научно-исследовательской/творческой деятельности, и способствующая систематизации, закреплению и расширению теоретико-методологических и технологических знаний и умений в контексте выбранной специальности, предполагает:

– поиск и отбор учебных и специальных научных материалов по конкретному вопросу, теме, предмету;

– чтение основной и дополнительной литературы по конкретной проблематике в рамках той или иной учебной дисциплины;

– работа с информационно-вспомогательными материалами (в библиотеке/информационных центрах с различными видами ресурсов – каталоги, энциклопедии, справочники и словари, существующими на традиционном (бумажном) носителе и в электронной форме, в том числе в качестве Интернет-ресурсов);

– самостоятельный подбор источников информации, в том числе через интернет;

– конспектирование первоисточников; – аннотирование отобранных материалов;

– реферирование первоисточников;

– обзорно-аналитическая деятельность (составление обзоров публикаций по конкретной теме);

– составление словаря (глоссария);

– составление схем, таблиц и т.д.;

– составление библиографической картотеки (в том числе в электронном виде) первоисточников, систематизированных по алфавиту или по предметно-тематическому признаку;

– прослушивание учебных аудиовизуальных материалов;

– подготовка мультимедийных презентаций по конкретной теме;

– выполнение домашних контрольных работ;

– подготовка устного сообщения/реферата/доклада для выступления на семинарском или лекционном занятии;

– выполнение практических заданий репродуктивного типа (тесты, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);

– подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании;

– ведение дневника (наблюдений, практики, самоподготовки и т.д.).

В целом, перечисленные виды самостоятельной работы студентов можно систематизировать следующим образом:

– репродуктивная (самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной, научной и методической литературы, интернет-ресурсов, прослушивание лекций, пересказ, заучивание, запоминание, повторение учебного материала и др.);

– познавательно-поисковая (подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор материалов по учебной проблеме, подготовка контрольной, курсовой работы и т.д.);

– творческая (участие в научно-исследовательской работе – написание рефератов, научных статей, подготовка дипломного проекта и т.д.).

Цель дисциплины:

Формирование узкоспециальных проектных компетенций обучающегося, связанных с осуществлением профессиональной деятельности с применением иллюстрации в графическом дизайне. Определение иллюстрации как изобразительной основыкоммуникации, проектируемой средствами графического дизайна; изучение современных техник ,методов, инструментов, материалов,цифровых технологий проектирования иллюстраций

Задачи дисциплины:

- изучение и практическое освоение традиционных для иллюстрациии оформления книги графических искусств: гравюры, офорта,эстампа и т.д.; определение их роли и места в современных изделияхграфического дизайна;
- освоение принципов и технологий создания индивидуального стиляиллюстраций, соответственно художественным проектным задачам; определение иллюстрации как самостоятельного вида проектнойграфики;
- исследование и практическое освоение технологий формированияиллюстративного материала: коллажа, фотоколлажа, pop-up, вклеек,вкладок и пр.;
- освоение цифровых методов проектирования и разработки иллюстраций, а также редактирования иллюстративного материала сиспользованием современных цифровых технологий (инструментов,программных продуктов, плагинов (встраиваемых модулей),информационных систем, аппаратных средств);
- определение роли и места иллюстрации в проектной культуре

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- **ПК-1** Способен осуществлять художественную деятельность в академических рисунке, живописи, скульптуре; интегрировать собственные художественные разработки в дизайн-проект.
- **ПК-2** Способен осуществлять творческую и проектную деятельность в дизайне среды, в смежных областях и видах искусства и дизайна с использованием профессиональных методов и инструментариев дизайнера.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- Теоретические основы академических дисциплин: рисунка, живописи, скульптуры;
- Законы композиции в художественном произведении;
- Методику проведения научных, технологических и проектных исследований в дизайне;
- Правила оформления результатов исследований;
- Методику организации производственной работы в дизайне среды;
- Ценовые показатели материалов, оборудования, работ в производстве объектов архитектурной среды;
- Формы нормативной финансовой и отчетной документации;

- Комплекс профессиональных процессов, компьютерных программ, инструментов, используемых в дизайне архитектурной среды;
- Механизмы и институты профессионального роста;
- Методику дополнительного образования в области дизайна и изобразительного искусства;
Уметь:
- Использовать результаты художественной деятельности в дизайн-проектировании;
- Применять профессиональные методы и инструментарий в работе дизайнера;
- Планировать и проводить концептуальное, эскизное, рабочее проектирование;
- Планировать и проводить научные, технологические и проектные исследования;
- Планировать и проводить подготовку к производственному циклу работ в дизайне архитектурной среды;
- Выполнять экономические рассчеты в профессиональной деятельности;
- Выбирать необходимые инструменты и продукты цифровых технологий для профессиональной деятельности в дизайне архитектурной среды;
- Передавать профессиональные знания ученикам;
Владеть:
- Создает объекты дизайна с использованием собственных художественных разработок;
- Проектирует объекты дизайна среды различного назначения по всем стадиям проектирования;
- Использует результаты научных, технологических и проектных исследований в собственной профессиональной деятельности;
- Осуществляет работы по производству объектов дизайна среды различного назначения;
- Оформляет проектную и рассчетную документацию по профессиональной деятельности;
- Создает цифровой дизайн-продукт или использует цифровые технологии для выполнения дизайн-продукта в материале;
- Методикой преподавания профессиональных художественных и дизайнерских дисциплин ученикам различного возраста и подготовки

Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, материалов по изучаемой теме, выполнение упражнений, эскизов, макетов и чистовых заданий по дисциплине.

Самостоятельная работа обучающегося является продолжением аудиторной работы и содержит как творческие проектные поиски в эскизировании, так и исполнительские работы по выполнению утвержденных заданий начисто.

Результаты самостоятельной работы студента представляются преподавателю на семинарских занятиях для консультаций, разбора ошибок, обсуждения проектных решений и выработки планов дальнейшей индивидуальной работы.Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без егонепосредственного участия.

Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы(ОПОП), рабочей программой дисциплины

Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способностьприменять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:

- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а такжедругих источников информации;

- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применениюна уровне межпредметных связей;

- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепленияпрактических умений обучающихся;

- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;

- совершенствования речевых способностей обучающихся;

- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений ивладений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,ответственности и организованности;

- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);

- развития научно-исследовательских навыков;

- развития навыков межличностных отношений.

К самостоятельной работе по дисциплине относятся: проработка теоретического материала дисциплины

подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся

(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).

Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:

- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной

- спецификой дисциплины, применяемыми образовательными технологиями;

- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;

Самостоятельная работа студентов в условиях формирования профессиональных компетенций по дисциплине «иллюстрация в графическом дизайне» включает в себя: участие в научных конференциях; выполнение электронных презентаций;выполнение зарисовок и эскизов. Выполнение итоговой работы на планшете, подготовку к промежуточной аттестации

Цели и задачи самостоятельной работы студентов:Самостоятельная работа студентов по проектированию способствует развитиютворческих навыков, креативных подходов в графической стилизации а также формированиюумений самостоятельно принимать решения в новых, нестандартных условиях, брать насебя ответственность, находить выход из кризисной ситуации.Самостоятельная работа студентов приводит к развитию их интеллектуальнойактивности как эффективных и успешных деятелей в будущем и самостоятельному поискуварианта решения как учебных, так в дальнейшем и практических задач.

Учебный процесс в вузе, а тем более самостоятельная работа студентов, способствует формированию и развитию у них определенных способностей (памяти, наблюдательности, воображения, самостоятельных суждений и генерации собственных выводов) к научным исследованиям.

При изучении каждой учебной дисциплины самостоятельная работа студентов,предполагающая учебную и научную/творческую деятельность, может осуществляться в аудитории (в рамках аудиторных занятий – лекции, семинарские и практическиезанятия) с участием и под руководством преподавателя

Задания для закрепления и систематизации знаний:

- Чтение текста учебного пособия, составление плана текста, графическое изображение структуры текста (составление схемы или опорного конспекта).
- Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.
- Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух
- учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в
- учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но
- при условии достаточной научной аргументации. Подготовке студента, которые являются
- серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

Задания для формирования умений:

В рамках самостоятельной работы предусмотрено выполнение следующих заданий:

-Ввыполнение графических упражнений

-Выполнение поисковых эскизов

-Выполнение композиционных вариантов

-Выполнение цветовых эскизов

- Выполнение итоговой графической работы на планшете.

- Выполнение пробников в материале.

- Освоение специфики техники письма

- Выполнение проекта в материале.

Темы работ:

- Техники графики для создания иллюстраций (Акварель , Гуашь, Карандаш ,Цифровая графика,

Эстамп ,Гравюра и т.д.

- Графические и пластические средства выразительности в современной иллюстрации**.**(различные техники и стили.)

- Фотографии в книжной, журнальной иллюстрации

- Жанры в инфографике, источники данных, технические средства и профессиональные инструменты для визуализации данных

- Книжная иллюстрация .

- Журнальная иллюстрация

- Иллюстраций для web-ресурсов и их виды

-Визуальная метафора и образность иллюстраций.

- способы стилизации рисунков применяют для журнальной иллюстрации

- Инфографика для рекламы

- Авторская манера иллюстрирования.

- Видеография и motion для коммуникативного дизайна.

- Flat-art в диджитал-иллюстрации

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.

Творческое задание – практическое упражнение / эскизы к проекту.

Практическое упражнение – однозадачное творческое задание, направленное на освоение способа решения той или иной проектной задачи, подготавливающее обучающегося к более сложным комплексным решениям, определяющее поэтапное продвижение к созданию проекта в целом.

Выполнение упражнения точечно формирует избранные компетенции. Упражнения не требуют длительного времени, могут выполняться как в аудиторной, так и в самостоятельной работе.

Упражнение позволяет оценить усвоение обучающимся какого-либо одного практического приёма, техники, выразительного средства, навыка их творческого применения в работе по заданию.

Оценка упражнения осуществляется педагогом в рамках текущей аттестации, на аудиторных занятиях по расписанию.

Эскизы, различные по видам и задачам, - специфические результаты проектной деятельности, поэтапно развивающие идею проекта, способствующие последовательному решению конкретных проектных задач.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

- оценить формирование определенных знаний и навыков их использования,необходимых и достаточных для будущей самостоятельной работы;

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотра творческих работ (папка – портфолио)

В период подготовки обучающиеся вновь обращаются к пройденномуучебному материалу.

Подготовка обучающихся включает в себя несколько этапов:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету по темам курса;
- подготовка к просмотру, оформление выполненных работ.
- выполнение работы в материале.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников. Обучающийся вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации.подготовке студента, которые являются серьезнымпрепятствием к успешному овладению последующим материалом

Оценивание выполнения самостоятельной работы к текущей аттестации

Оценивание выполнения самостоятельной работы к текущей аттестации

Зачтено/не зачтено	Показатели	Критерии
Зачтено	ПК-1/ПК-2 1. Сбор материалов по теме проектирования или к докладу-презентации; 2. Самостоятельный разбор, систематизация и анализ материалов в контексте темы проекта 3. Полнота и связанность самостоятельной работы с аудиторной; 4. Своевременность	• Проведен необходимый сбор; материалов по теме проектирования; • Проведены систематизация и анализ материалов; • Самостоятельная работа выполнена в необходимом объёме и является интегральной частью общей работы по заданию; • Самостоятельная работа выполнена своевременно в требуемом объеме; • Соблюдена правильная последовательность выполнения самостоятельной работы; • Достигнуто необходимое качество эскизирования и исполнения упражнений, заданий; • Подготовлена качественная итоговая презентация заданий к аттестации

Не зачтено	выполнения самостоятельной работы; 5. Методичность выполнения самостоятельной работы; 6. Качество эскизирования, выполнения упражнений, исполнения заданий по теме проектирования; 7. Качество исполнения итоговой презентации заданий к аттестации	• Сбор материалов не выполнен, или не отвечает теме, или не достаточен; • Осмысление и анализ материалов не проведены или сделаны ошибочные выводы; • Самостоятельная работа не связана с работой в аудитории, не является её логическим продолжением; • Самостоятельная работа не выполняется или выполняется несвоевременно; • Методика и последовательность работ не соблюдаются или не выполняются этапы работ; • Качество самостоятельной работы над эскизами, упражнениями, заданиями неудовлетворительное, не позволяет успешно продвигать проект; • Итоговая презентация не выполнена или выполнена на неприемлемо низком уровне.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Список литературы и источников
Основная литература

1. **Графический дизайн. Создание книжной иллюстрации** : учебное пособие / Л. Б. Каршакова, А. Ю. Манцевич, Н. Б. Яковлева [и др.]. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. — 86 с. — ISBN 978-5-00181-129-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/297188 (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. **Корытов, О. В. Дизайн иллюстрированной книги** : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519843 (дата обращения: 17.10.2023).

Дополнительная литература

1. **Аипова, М. К. Модная иллюстрация** : учебное пособие / М. К. Аипова, Л. А. Джикия. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 78 с. — ISBN 978-5-7937-1767-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102648.html (дата обращения: 17.10.2023). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/102648
2. **Иллюстрация детской книги** : учебное пособие : [12+] / авт.-сост. И. Г. Фоменко, И. Ф. Заманова ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. – 64 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615789 (дата обращения: 17.10.2023). – Библиогр.: с. 49-50. – Текст : электронный.
3. **Корытов, О. В. Газетная иллюстрация** : учебное пособие для вузов / О. В. Корытов, Е. А. Силина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 84 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14432-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519831 (дата обращения: 17.10.2023).

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:
- ЭБС Ю-райт
- ЭБС ЛАНЬ
- ЭБС IPRMedia
- ЭБС РУКОНТ
- ЭБС Нексмедиа (Университетская библиотека онлайн)