

УДК 74.01(075.8)

ББК 30.18я73

П22

Утверждено на заседании кафедры дизайна КемГИК 20.03.2024 г., протокол № 8.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом факультета
визуальных искусств КемГИК 01.04.2024 г., протокол № 4.

Рецензенты:

Г. С. Елисеенков, профессор, почетный работник ВПО РФ, член Союза дизайнеров
России, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»;
С. Ф. Рысаева, кандидат искусствоведения, член Союза дизайнеров России,
Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения
Российской академии наук

Пашкова, И. В.

П22 Проектирование: иллюстрация в графическом дизайне : учебное пособие
для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль
подготовки «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «ба-
калавр» / И. В. Пашкова ; Кемеров. гос. ин-т культуры. – Кемерово : КемГИК,
2024. – 213 с. – Текст : непосредственный + Изображение : непосредственное.

ISBN 978-5-8154-0706-0

Учебное пособие направлено на формирование знаний об иллюстрации как графическом изображении, имеющем многолетнюю историю в контексте графического искусства и книжной графики. В пособии рассказывается, как иллюстрация развивалась и стала основой для современного графического дизайна. Пособие включает теоретические и наглядные материалы по теме, глоссарий, контрольные вопросы. В качестве иллюстративного материала используются работы художников-графиков, дизайнеров и студентов кафедры дизайна КемГИК, выполненные под руководством автора.

Учебное пособие предназначено для очной и очно-заочной форм обучения по программе бакалавриата по направлению 54.03.01 «Дизайн». Материалы учебного пособия могут быть использованы обучающимися по программе магистратуры 54.04.01 «Дизайн» и ассистентуры-стажировки по специальности 54.09.03 «Искусство дизайна» (Графический дизайн).

УДК 74.01(075.8)

ББК 30.18я73

ISBN 978-5-8154-0706-0

© Пашкова И. В., 2024

© ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры», 2024

ВВЕДЕНИЕ

Курс «Проектирование» является одной из основных дисциплин профессиональной подготовки дизайнера-графика. Он включает в себя теорию, практику, технологии и методы дизайн-проектирования.

Целью курса является формирование и развитие концептуально-образного мышления обучающихся для разработки дизайн-концепций, графической интерпретации идеи на основе художественного образа в предметном, средовом и коммуникативном дизайне.

Курс «Проектирование» включает модуль «Проектирование в графическом дизайне». Формы организации учебного процесса по данному модулю – лекции, практические, индивидуальные занятия и самостоятельная работа обучающихся по овладению на практике основами проектной деятельности. Основным методом обучения является проектирование как способ воплощения творческого замысла.

Модуль «Проектирование в графическом дизайне», с учетом специфики направления подготовки, включает раздел «Иллюстрация в графическом дизайне». Содержанием раздела предусмотрены теоретические и практические вопросы по иллюстрации в контексте графического искусства, печатных изданий, рекламы. Содержание теоретического, практического и иллюстративного материалов учебного пособия ориентировано на содержание дисциплины и раздела. Учтен междисциплинарный характер курса с опорой на дисциплины базовой части учебного плана (*«История искусств»*, *«Рисунок»*, *«Живопись»*, *«Пластическое моделирование»* и др.) и вариативной (*«Компьютерная графика»*, *«Типографика»*, *«Пропедевтика»*, *«Графический дизайн в рекламе»* и др.).

В пособии кратко раскрываются исторические аспекты развития графического искусства, представлен понятийно-терминологический аппарат, отражающий теорию и практику иллюстрирования в книжном и графическом дизайне. Выявляются специфические особенности книги, журнала, рекламы

в целом. Рассматривается классификация иллюстраций в зависимости от особенностей объекта проектирования (*книжная, журнальная, рекламная*) и других типологических признаков. Уделяется внимание основным средствам визуализации информации, способам создания иллюстрации.

Учебное пособие «Проектирование: иллюстрация в графическом дизайне» предназначено для очной и очно-заочной форм обучения по программе бакалавриата по направлению 54.03.01 «Дизайн». Материалы учебного пособия могут быть использованы обучающимися по программе магистратуры 54.04.01 «Дизайн» и ассистентуры-стажировки по специальности 54.09.03 «Искусство дизайна» (Графический дизайн), а также на смежных предметах графического дизайна – «Авторская графика», «Книжная графика», «История дизайна» и т. д.

Цель учебного пособия – способствовать освоению теоретических, практических основ иллюстрирования объектов полиграфии и рекламы для применения в проектной деятельности.

Задачи учебного пособия:

- обеспечить системный подход к освоению теоретических знаний, формируемых в ходе образовательного процесса, для решения проектных задач;
- способствовать эффективному управлению образовательным процессом по соответствующему разделу дисциплины «Проектирование»;
- содействовать развитию образного представления и пространственного, художественно-образного мышления;
- активизировать интерес к научно-исследовательской работе в процессе изучения особенностей иллюстрации с учетом объекта проектирования и концептуальных решений проекта;
- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное, с помощью локальных и глобальных сетей;
- оказать поддержку в процессе самостоятельной работы студентов при выполнении практических работ.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. ИЛЛЮСТРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.....	7
1.1. Основные особенности искусства графики.....	8
1.2. Классификация и функции книжной иллюстрации.....	26
1.3. Формирование художественно-графического образа в иллюстрации..	55
1.3.1. Художественная иллюстрация как способ интерпретации литературных текстов.....	55
1.3.2. Графические материалы, приемы и техники иллюстрации.....	72
Глава 2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА.....	85
2.1. Типологические признаки иллюстрации в графическом дизайне.....	86
2.2. Иллюстрации в современных печатных изданиях.....	90
2.3. Иллюстрация в журнальном дизайне.....	97
2.3.1. Специфика графической иллюстрации в журналах.....	107
2.3.2. Иллюстрация в контексте жанрово-тематической основы журнала..	119
2.4. Иллюстрация как элемент графического дизайна рекламы.....	137
2.5. Проектирование иллюстраций в имиджевой рекламе.....	152
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	159
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
ГЛОССАРИЙ.....	170
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	177