

УДК: 37.022

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ И КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ В СПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Деулина В.М.

Московский государственный областной университет 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация, e-mail: fakul-izonr@mgou.ru

Подготовка профессионалов в художественной сфере по направлению «Книжная графика и иллюстрация» имеет огромное значение. Профессиональная подготовка студентов-дизайнеров по профилю «Графический дизайн» является актуальной для современного образования. Данная обзорная статья повествует о фундаментальных отличиях преподавания дисциплин в области книжной графики в школах, специальных и высших учебных заведениях, выявляет актуальность направлений книжного искусства и исследует рабочие программы по книжной графике. Новизна статьи заключается в обзоре и анализе методик, применяющихся при обучении студентов иллюстрации и книжной графике. Практическая ценность состоит в возможности использования результатов в педагогической и художественной сферах.

Ключевые слова: методика, дизайн, иллюстрация, книга, книжная графика, компетенция, педагогика.

METHODS OF TEACHING ILLUSTRATIONS AND BOOK GRAPHICS IN SPECIAL AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Deulina V.M.

Moscow region state university, 141014 Moscow Region, city of Mytishi, Very Voloshinoy street, 24, e-mail: fakul-izonr@mgou.ru

The training of professionals in the art field in the direction of “Book Graphics and Illustration” is of great importance. The professional training of design students in the field of “Graphic Design” is relevant for modern education. This review article tells about the fundamental differences between the teaching of disciplines in the field of book graphics in schools, special and higher educational institutions, reveals the relevance of the art of books and explores work programs in book graphics. The novelty of the article is a review and analysis of the techniques used in teaching students illustrations and book graphics. The practical value lies in the possibility of using the results.

Keywords: methodology, design, illustration, book, book graphics, competence, pedagogy. in the pedagogical and artistic fields.

Подготовка будущих специалистов графического дизайна подразумевает обязательное изучение дисциплин по книжной графике и иллюстрации, так как именно базовые знания по данным предметам способствуют дальнейшему развитию уровня художественной грамотности и улучшают профессиональные навыки. Именно поэтому проблемой данной статьи является то, каким образом необходимо преподавать дисциплины по книжной графике и иллюстрации, используя методы обучения графическим умениям и сформировав базу научных знаний по данным направлениям. Объект исследования представляет собой рабочие

программы, обучающие дисциплинам по искусству книги. Предмет исследовательской работы – методы преподавания книжной графики и иллюстрации. Изучение приемов и средств для достижения профессионально организованного учебного плана по иллюстрации поможет сформировать базу графических умений, способствующий улучшению навыков по традиционному рисунку студентов-дизайнеров, обогащению теоретических знаний о книжной графике и раскрытию потенциала учащихся через творческую реализацию посредством работы над идейной составляющей оформления книги. Поэтому цель исследования заключается в изучении методики преподавания студентам основ создания иллюстративного материала. В ходе данной статьи будут поставлены следующие задачи: выявить фундаментальные различия преподавания художественных дисциплин (в частности, книжной графики и иллюстрации) в разных учебных заведениях; ознакомиться с методическими приемами ведения преподавательской и художественной деятельности; исследовать современные тенденции развития преподавания книжной графики и ознакомиться с учебными программами по направлениям дизайна, иллюстрации и книжного оформления.

В качестве методов для написания данной работы применялись анализ и синтез. Материал статьи основан на исследованиях педагогов и художников, книги и программы которых предполагают разнообразие направлений и аспектов, задействованных при иллюстрировании печатных изданий. Несколько точек зрения на творческие механизмы позволили составить разнообразную и полную картину о применении традиционных и современных технологий на занятиях по книжной графике. Книга «Художественная графика. Введение в методику преподавания», написанная Р.Ч. Барцицом, используются для пристального изучения базовых знаний по графике студентами художественных заведений. В ней раскрываются цели и задачи, которые поставлены перед преподавателями изобразительного искусства, а также поднимаются проблемы творческого подхода к иллюстрации. Не менее значимы для понимания основ методики преподавания книжной графики выпущенные этим автором статьи «Преподавание графической композиции в современных условиях» и «Проектирование художественного образа в печатной графике как основа обучению иллюстрирования книги». Обучение студентов-дизайнеров базовым знаниям по специальности будет наиболее эффективным при использовании методических разработок А.Н. Лаврентьева, которые он опубликовал в своей работе «История дизайна». Для понимания педагогического процесса и грамотного построения курса по иллюстрации необходимо было ознакомиться с учебной программой спецкурса «Книжная графика» под авторством К.В. Макаровой и А.М. Прокофьева. Это пособие представляет собой планирование курса по книжному оформлению, включая историю графики и технологий производства рукописных и печатных изданий, иллюстративной композиции, шрифтов и современного воплощения книги. Также были

изучены рабочие программы: «ОП. 4. Основы дизайна и композиции» по профилю 54.01.20 «Графический дизайн» в Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова, «Б1.Б.8 «Проектирование: проект, компоновка»» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, программа образовательного курса «Методика преподавания живописи и изящных искусств» по дисциплине «Основы книжной иллюстрации» частного учреждения высшего профессионального образования «Московская гуманитарно-техническая академия», аннотации к рабочим программам МГОУ для направления подготовки 54.03.01 Дизайн (бакалавриат) профиль «Графический дизайн», по дисциплинам «Пропедевтика в графическом дизайне» (композиция, цветоведение и т.д.), «Специальная графика» (графические техники), «Шрифт» и «Типографика», «Техника графики» (печатная графика), «Технологии полиграфии и книжная графика».

Обсуждая методическую деятельность, а также характер обучения студентов, нельзя не упомянуть о фундаментальных различиях преподавания иллюстрации в школе и высших (или специальных) учебных заведениях. Первое и самое главное отличие – нацеленность на профессиональную подготовку в творческой сфере у обучающихся в университетах и колледжах. В школах отношение к изобразительному искусству выстраивается в зависимости от специфики заведения (упор на творческие предметы, наличие дополнительных занятий, укомплектованность кабинетов и т.п.), однако подавляющее большинство учреждений не считает необходимым формирование грамотной художественной базы. Сейчас быстротечность развития современного мира вынуждает преподавателя искусства соблюдать в обучении синтез научных знаний, творчества и востребованности труда (профессии). Тем не менее, мультифакторная направленность искусства и пониманию реальности учениками как площадки для художественной самореализации вызывает вопросы о продуманной организации учебной деятельности и симбиоз традиционных и новейших методик преподавания. Учебная деятельность в высших учебных заведениях направлена на получение определенной квалификации, что и определяет высокие стандарты знаний, умений и навыков, которыми необходимо овладеть на существенно высоком уровне, способствующих получению специальности [9, с. 16].

Второе отличие этих систем образования – роль компонента самообразования в учебном процессе. Организация образовательной деятельности в университетах предусматривает выполнение самостоятельных заданий во время учебного процесса, проведение научных исследований и практической работы вне высших учебных заведений, совершенствование навыков студента и т.д. Некоторые учреждения уже перешли на систему электронного образования, что позволяет обучающимся составлять индивидуальный план овладения

необходимыми компетенциями и подтверждает вышесказанное. Готовность к адаптации при любых ситуациях способствует гибкости мышления и формированию актуальных знаний и умений. Школьная система редко предусматривает наличие обязательного критерия независимости и самостоятельности ученика, позволяя учителям и родителям контролировать учебный процесс. Основное образование в теории позволяет и поощряет индивидуальность школьника посредством внеклассной деятельности, созданию проектов и участием в соревнованиях, однако на практике широкий диапазон занятий и досуга ребенка ограничивается техническими и физическими возможностями, предоставленными школами. Также существенной функцией в образовательном процессе обладает сам педагог. Во время обучения студентов любых специальностей преподаватель обязан обладать множеством стандартных компетенций школьного учителя, включая: применение современных форм методик преподавания и изучение актуальных педагогических исследований, проектирование образовательной среды и планирование курса занятий, соотнося между собой технические, средовые и структурные компоненты; организация учебной деятельности и определение содержания исходя из особенностей студенческих групп и аудитории, формирование коммуникаций между обучающимися и педагогом [5, с. 39 - 45].

Качества студента напрямую влияют на учебный процесс, поскольку обучающиеся в университетах являются неоднородными группами, каждый субъект которых имеет разную профессиональную подготовку, набор знаний умений и навыков; характер, работоспособность, ориентацию на определенную деятельность (научную, творческую и т. д.) [9, с. 42 - 44]. Именно поэтому высокий уровень специальной подготовки преподавателя обязателен в высших учебных заведениях. Добиться однородности в группах обучающихся можно при соблюдении следующих действий: разработка методических пособий и занятие научной деятельностью, организация профессиональных связей, создание физически и психологически комфортной образовательной среды, установление контроля над качественным освоением дисциплин и специальности студентов [9, с. 62]. Все эти характеристики составляют демократический стиль педагогического общения, который является наиболее подходящим при обучении взрослых коллективов.

Исходя из вышесказанного, можно сопоставить материалы о правильном педагогическом влиянии на студентов и определить методы работы с художественными факультетами, в частности, со студентами, изучающими дисциплины книжной графики и иллюстрации.

В данный момент насчитывается не так много методических пособий по книжной графике и иллюстрации, поскольку считается, что дисциплина композиции учитывает работу с иллюстративным материалом и дополнительный предмет в учебном процессе не столь необходим студентам. Такое заблуждение приводит к недостаточной осведомленности об

истории книги, ее структуре и элементах, а также к затруднениям при создании иллюстрации, в которой требуется не только грамотная разработка композиции, но и идейное содержание, подчиненное тексту [1, с. 303 - 306].

Задача по обучению графическим умениям студентов-дизайнеров является важным аспектом при преподавании таких направлений как книжная графика и иллюстрация. Эти формы работы с учащимися способствуют изучению следующих умений: композиции, различных графических техник, а также созданию художественного образа. Если говорить об использовании графики при разработке иллюстрации, то в ней явно преобладают такие изобразительные средства как линия и пятно, используемые для линейно-конструктивного рисунка и тонового разбора соответственно, что способствует выявлению формы предметов и анализу строения различных объектов. Специфика этой методики ведения работы заключается в динамике форм, которые могут принимать линия и пятно; их характер во многом обусловлен задумкой художника, а также техникой исполнения работы. Для овладения графическими умениями необходим симбиоз целого ряда методик и приемов, используемых во время преподавательской деятельности по дисциплинам искусств. Выбор графического материала для создания книжного оформления также важен при работе с рисунком, поэтому обучение студентов предполагает исследование свойств тех или иных приспособлений для графики. При реализации книжного образа, который гармонично совмещает все аспекты, начиная от общей идеи и характеристики сюжета и заканчивая мельчайшими деталями иллюстрации, потребуется знание композиции; в случае гармоничного соподчинения всех её элементов, работа будет продуманной и эстетически гармоничной. Целостность рисунка будет зависеть от того, насколько качественно студент изучил композиционные законы и применил их на практике. Поэтому доступность объяснений требований к творческой работе предполагает симбиоз уже известных изобразительных приемов и донесения нового материала (исторических справок, композиционных элементов, художественных приемов при детализации и работе с цветом) в легкой форме. Необходимо также повысить мотивацию студентов и заинтересовать их в изучении книжной графики, что поспособствует улучшению качества проводимых занятий и дальнейшему упору на подробные аспекты профессии иллюстратора. Важно суметь сохранить в работах учащихся все нужные для реализации проектов критерии: художественную грамотность, заключенную в базовых знаниях о композиции, перспективе и цвете, и творческий потенциал, представленный идеей. Также в преподавании книжной графики педагог обязан соблюсти последовательность обучения в заданиях - от поисковых эскизов до проектной деятельности (создание серии иллюстраций или решение оформления целой книги).

Некоторые рабочие программы предусматривают обучение книжной графике исключительно в рамках других дисциплин. К примеру, программа «ОП. 4. Основы дизайна и композиции» по профилю 54.01.20 «Графический дизайн» в Московском издательско-полиграфическом колледже им. И. Федорова имеет 4 академических часа на освоение темы «Книжное оформление», куда включены подтемы «Художественное оформление обложки книги», «Дизайн титульного листа», «Полосная иллюстрация в книге», «Оформление концевой страницы книги». Помимо книжного оформления, в программу включены разделы типографики и шрифта, что также является элементами, задействованными в книжной графике. Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, направлены как на художественную базу (использование графических и живописных приемов в эскизах и наглядных изображениях дизайнерских объектов), так и на проектную деятельность (владение техническими средствами для создания готовой продукции) [13, с. 127].

Программа Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Б1.Б.8 «Проектирование: проект, компоновка» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» раскрывает изучение иллюстрации и книги более полно. В ней освещен ряд таких тем как «Пространство книги, буклета как объекты дизайна», «Иллюстрация в книге», «Шрифтовая графика» «Переплет, обложка, суперобложка, футляр», которые предусматривают подробное раскрытие книжной графики, включая изучение истории и структуры книги, создание иллюстрации и проекта оформления готового издания. В качестве самостоятельных заданий студентам предлагается выполнить макет книги с разворотным решением, движением ритмикой иллюстративного материала; выполнить серию иллюстраций (3-5) к стихотворению, используя возможности материалов графики; создать проект внешнего оформления книги, композиционно и колористически объединяющий элементы книжного оформления [14].

Также в частном учреждении высшего профессионального образования «Московская гуманитарно-техническая академия» имеется программа образовательного курса «Методика преподавания живописи и изящных искусств», в которой на дисциплину «Основы книжной иллюстрации» отводится 26 академических часов, включающих в себя изучение основ книжной графики, анализ иллюстраций зарубежных и отечественных художников, способы работы над иллюстрацией и создание своего иллюстративного ряда для книги [15]. В отличие от других рабочих программ, она предусматривает исследование книги для иллюстрирования с целью осмысленного подхода к изображению материала.

В программе для спец-курса «Книжная графика», разработанной К. В. Макаровой и А. М. Прокофьевым для студентов и преподавателей Московского педагогического государственного университета, основной целью является передача знаний, умений и навыков по книжной графике, которая достигается с помощью теоретической информации по истории

книги и художникам-иллюстраторам, а также практической деятельности по созданию готовой книги со сложной, гармоничной структурой и собственным иллюстративным рядом [7]. Акцент этой рабочей программы состоит в подробном изучении технологии книгопечатания и законов типографики.

По итогу исследования ряда перечисленных рабочих программ, включающих в себя темы или дисциплины книжной графики и иллюстрации, можно утверждать, что уровень освоения знаний по искусству книги, а также ее место в учебной деятельности различается в зависимости от факультета и учебного заведения в целом. Основными заданиями для студентов по этому предмету являются изучение истории книжной графики и иллюстрации, анализ иллюстративного ряда отечественных и зарубежных художников в книгах, разработка и реализация проекта любой сложности, начиная от создания иллюстраций по произведению и заканчивая изготовлением и печатью макета книги.

Список литературы

1. Барциц Р. Ч. Преподавание графической композиции в современных условиях. // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства: Сборник статей. № 8: Ч. 1. - М.: Прометей, 2012. - С. 303–306.
2. Барциц Р. Ч. «Художественная графика. Введение в методику преподавания». - М.: Прометей, 2016. - 207 с.;
3. Ишков А. Д. Учебная деятельность студента: психологические факторы успешности. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 224 с.;
4. Кошкина О. Ю. Иллюстрация: визуальное отражение основной идеи литературного произведения // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XXXVI междунар. науч.-практ. конф. № 5(36). - Новосибирск: СибАК, 2014. - С. 117- 129;
5. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1990. - 119 с.;
6. Лаврентьев А. Н. История дизайна: учебное пособие. - М.: Гардарики, 2007. - 303 с.;
7. Макарова К.В., Прокофьев А.М. Программа спецкурса «Книжная графика» – М.: «Прометей», 2012. – 21 с.;
8. Моисеев А. А., Богачева Т. В. Основные способы и средства формирования графических навыков школьников на уроках по изобразительному искусству // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство.

Декоративно-прикладное искусство. Дизайн Сборник научно-методических статей факультета ИЗО и НР МГОУ. № 3. - М.: 2018. - С. 41-46;

9. Резник С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учебник. – Пенза: ПГУАС, 2014. – 356 с.;

10. Шорохов Е. В. Основы композиции: учеб. пособие для студентов педагогических институтов по спец. "Черчение, рисование и труд". - М.: Просвещение, 1979. 303 с.;

11. Аннотации к рабочим программам МГОУ для направления подготовки 54.03.01 Дизайн (бакалавриат) [Электронный ресурс]. – М.: 2018 г. - URL: http://txts.mgou.ru/19.07.2017/54.03.01_ann_gd.pdf (дата обращения: 20.03. 2019);

12. Барциц Р. Ч. Проектирование художественного образа в печатной графике как основа обучения иллюстрированию книги [Электронный ресурс]. Народное образование. Педагогика. – М.: 2016. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/proektirovanie-hudozhestvennogo-obraza-v-pechatnoy-grafike-kak-osnova-obucheniya-illyustrirovaniyu-knigi> (дата обращения: 20.03. 2019);

13. Примерная программа учебной дисциплины «ОП.04 Основы дизайна и композиции» [Электронный ресурс]. - Московский издательско-полиграфический колледж им. И. Федорова – М.: 2017. - URL: https://mirpkiif.mskobr.ru/files/дополнительные_сведения/начуно.исслед.деят-ть/-54.01.20Графическийдизайнер.pdf (дата обращения: 20.03. 2019);

14. Рабочая программа учебной дисциплины Б1.Б.8 «Проектирование: проект, компоновка» [Электронный ресурс]. - Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова – М.: 2014. - URL: <https://www.rea.ru/ru/org/faculties/bakfak/Documents/OOP/PB/540301/GD/RPD/B1.B.8.pdf> (дата обращения: 20.03. 2019);

15. Рабочая программа по дополнительному профессиональному образованию «Методика преподавания живописи и изящных искусств» [Электронный ресурс]. – Частное учреждение высшего профессионального образования «Московская гуманитарно-техническая академия» - М.: 2016. - URL: <http://www.mgta.ru/dpo/Рабочаяпрограмма.pdf> (дата обращения: 20.03. 2019);