

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

2017, Том 5, номер 4 (июль – август) <http://mir-nauki.com/vol5-4.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/10PDMN417.pdf>

Статья опубликована 14.08.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Ахмадеева Ю.А., Устрицкая Н.А. Жанр «книга художника» в международных студенческих проектах как формирующий компонент межкультурной компетентности студентов вузов России и Мексики // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, номер 4 <http://mir-nauki.com/PDF/10PDMN417.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 769.2:378.4

Ахмадеева Юлия Альфредовна¹

Факультет Искусств Университета Штата Мичоакан де Сан Николас де Идальго
Мексиканские Соединенные Штаты, Морелия
Профессор-исследователь
Кандидат педагогических наук
E-mail: ioulia.akh@gmail.com

Устрицкая Надежда Анатольевна²

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар
Доцент
E-mail: ustritskaya@mail.ru

Жанр «книга художника» в международных студенческих проектах как формирующий компонент межкультурной компетентности студентов вузов России и Мексики

Аннотация. Современное высшее образование не может существовать и успешно развиваться вне международной интеграции. Требования, предъявляемые выпускнику университета необходимо рассматривать в контексте современных реалий эпохи глобализации во всех сферах жизни общества, активно прогрессирующего информационного и культурного обмена. В статье рассматривается опыт взаимодействия студентов бакалавров Факультета Визуальных Искусств Университета Сан Николас де Идальго города Морелия штата Мичоакан (Мексика) и российских студентов бакалавров и магистрантов Художественно-графического факультета Кубанского государственного университета в процессе создания коллективных книг художника в форме графического альбома офортов и книги-фензина. Книга художника как жанр современного визуального искусства является универсальной для совместной деятельности, способствует развитию межкультурной компетентности, адаптирует студентов к международному общению, являясь по форме доступной для понимания на любом языке без перевода. В процессе работы над книгой художника проявляется весь спектр полученных студентами междисциплинарных и узкоспециальных знаний и навыков, позволяющих сравнивать системы профессиональной подготовки специалистов двух стран. Основываясь на полученном опыте, авторы выделяют ключевые моменты организации совместных творческих проектов, всесторонне рассматривая способы и рекомендации для их успешной реализации.

¹ <http://www.ioulia-akhmadeeva.net>; www.librosdeartista-fpba-umsnh.net

² <https://www.facebook.com/nadezhda.ustritskayaustritskaya@mail.ru>

Ключевые слова: книга художника; совместные студенческие проекты в университетах; печатная и тиражная графика; межкультурная компетентность

Реформа высшей школы всесторонне подходит к проблеме формирования у выпускника вуза не только общепрофессиональных и узкопрофильных компетенций, позволяющих адаптироваться в современном обществе. Одной из значимых является межкультурная компетенция, основанная на способности к межкультурной коммуникации и умении осуществлять совместную проектную деятельность. В современной коммуникативистике термин “межкультурная компетентность”, впервые примененный Г. Трейгелом и Э. Холлом в 1954 году, определяется как “способность членов некой культурной общности добиваться понимания в процессе взаимодействия с представителями другой культуры... и создавать в процессе взаимодействия новую межкультурную коммуникативную общность” [3].

Развитие международных связей – неотъемлемая часть работы современного вуза. Она развивается по направлениям международной научной кооперации и партнерства, разработке и реализации совместных научных и творческих проектов и позволяет готовить высококвалифицированных конкурентоспособных выпускников [7].

Вопросы поликультурного образования и межкультурной коммуникации стали темой серьезных научных исследований, осуществляемых в философско-историческом контексте (Н. Данилевский, Э. Мейлер, А. Тойнби, Ю. Яковец) и с позиции психологии и лингвистики (С. Библер, М. Бахтин, В. Оконь, А. Садохин).

Реализованные совместные проекты позволяют рассмотреть формирование межкультурной компетенции не только в научном, но и в творческом аспектах. Взаимодействие двух университетов мексиканского Университета Сан Николас де Идальго в городе Морелия и российского Кубанского государственного университета согласно заключенному договору о сотрудничестве началось более 10 лет назад. Результатом этого взаимодействия стал совместный проект двух университетов «Международная школа графики». Он охватывает научно-исследовательскую и учебную работу по следующим направлениям: печатная графика, книга художника, видео, фотография и мультимедиа и другие. Международное сотрудничество предусматривает следующие формы работы:

- совместные исследования;
- совместные публикации;
- организация и проведение конференций, круглых столов, летних школ, мастер-классов, выставок и других мероприятий (в том числе и виртуально, дистанционно).

Общей задачей проекта явилось желание усилить культурные и научные связи между регионами стран-участниц (Мичоакан, Мексика и Кубань, Россия).

Проект имеет и конкретные цели:

- обмен информацией о тенденциях развития печатной графики и жанра книги художника в странах в качестве концептуальных, технических и тематических направлений развития графического искусства;
- обмен результатами исследований в области создания печатной графики с точки зрения опыта работы и подготовки кадров в системе высшего педагогического образования;

- обмен достижениями в области научных исследований и художественного производства книг художника в мексиканских и российских университетах;
- организация совместных мероприятий (выставок, конференций, мастер-классов и др.);
- привлечение к совместной работе представителей высших учебных заведений других стран с целью расширения обмена опытом в области графики.

Возможности и технологии печатной и тиражной графики при создании художественных проектов сегодня расширились: графика вышла за рамки традиционной гравюры и включает в себя трафарет, цифровую печать, различные технологии офсетной, фотополимерной, глубокой и рельефной печати, а также созданную на основе технологии промышленной лазерной гравировки лазерографию, альтернативные средства и основы. Эти технологии позволяют художнику донести до зрителя основную авторскую идею работы, выполненной в жанре авторской книги [2].

Опыт работы в этом направлении: реализации дипломных работ бакалавров мексиканских вузов в жанре книги художника и графических портфолио был описан и проанализирован в исследовании одного из авторов на русском языке [6].

Жанр книги художника (авторской книги = *libro de artista* = *libro-arte* = *artist's book*) сегодня занимает важное место в современном визуальном искусстве [9]. Это не книга с иллюстрациями, не книга об искусстве, но самостоятельное авторское произведение, часто выполненное вне привычного формата, полностью созданное, спроектированное самим автором. [11]. Она существует в виде инсталляции, видео- и аудио-формате, книги-объекта, книги-скульптуры, книги-граффити, книги-архива, книги-журнала, цифровой книги или e-book [10].

Серьезными исследованиями, посвященными книге художника, ее месту в современном визуальном искусстве, важному значению в формировании мировоззрения молодых развивающихся художников, методикам обучения в программах мексиканских университетов и учебных заведений Европы занимаются исследователи и художники Антонио Алькарас [8], Ортензия Мингес [11], Вивиана Креспо [10]. В России же литература по данной теме скудна: в основном это публикации Михаила Погарского, поэта, художника и куратора многочисленных проектов и выставок Книги художника В активе Михаила Погарского есть успешно проведенные международные проекты. Но опыт организации студенческих совместных проектов уникален для наших стран и не имеет аналогов [5].

Идея выполнять совместные проекты в форме книги художника пришла от понимания актуальности и значимости этого жанра в современном визуальном искусстве. Более гибкого и легко трансформируемого способа донести до зрителей авторскую концепцию на сегодняшний день не существует. Книга художника понятна для изучения и легко адаптируется в программы спецдисциплин вузов творческой направленности. К сожалению, в научной и популярной российской литературе опыт работы над международными студенческими проектами в форме создания совместных книг художника не проанализирован и не описан.

Работа над двумя реализованными проектами, графическим альбомом «Пейзаж без границ. Мичоакан и Кубань. Мексика и Россия» и книгой-фэнзином «Пространство и границы» начиналась с выдвижения концепции, идеи. На этой начальной стадии работы руководители проектов с мексиканской и русской стороны всесторонне рассматривали и анализировали возможные варианты выбора темы проекта с точки зрения актуальности, значимости и возможностей для дальнейшей реализации в двух странах участниках. Проводимый срез-опрос показал, что и русских и мексиканских студентов волнуют одинаковые проблемы:

межличностные взаимоотношения, возможности самореализация, отношения в семье, вопросы будущего как в глобальном мировом масштабе, так и личностном.

Было решено для первого проекта выбрать тему «Пейзаж без границ», которая задала верный вектор дальнейшей работы, состоящей в разъяснении потенциальным участникам целей и задач, отборе эскизов и переводе их в материал в техниках офорта. В результате конкурсного отбора, проведенного в режиме онлайн, получили возможность участвовать в проекте 6-ть мексиканских и 6-ть русских студентов. Регулярное общение руководителей и участников в формате скайп-конференций давало положительный опыт коммуникации и подстегивало к активной работе над офортами, которая проходила в -графических мастерских кафедры графики художественно-графического факультета Кубанского государственного университета в Краснодаре и Мастерских Графики Факультета Изыщных Искусств Университета Сан Николас де Идальго в мексиканском городе Морелия (рис. 1).

Рисунок 1. Печать пробных оттисков в графический мастерский факультет визуальных искусств в г. Морелия, Мексика (фото авторов)

Надо признать, что каждый этап работы вызывал определенные трудности и в России, и в Мексике. Краснодарские студенты впервые участвовали в таком масштабном проекте, не имея опыта печати большого тиража, необходимого для создания графических альбомов. У некоторых это были первые пробы в офорте. Вся работа по проекту проводилась вне учебного плана, в форме самостоятельных контролируемых занятий, что создавало дополнительные организационные проблемы, которые приходилось согласовывать и решать. Печать тиража была сделана каждым участником, как в Графической мастерской Кубанского Государственного Университета, так и в Мастерской Гравюры Факультета Искусств Университета Штата Мичоакан [1].

Офорты мексиканского коллектива проекта отличает метафорический характер, выражающий внутренний мир своих авторов, гравюры многих участников лишены изобразительных деталей. и насыщены выразительными элементами. На мексиканскую сторону легла финансовая сторона проекта, обеспеченная грантом Государственной Программы Поддержки Академических Коллективов PROMEP Министерства Образования Мексиканских Соединенных Штатов / SES 2013-2014. Дизайн и переплет папок сделала студия

«Альтернатива Графика», основанная выпускниками Факультета Искусств Университета Штата Мичоакан де Сан Николас де Идальго.

Графический альбом был презентован в рамках Второго Международного Коллоквиума Книги Художника академической группы “Визуальные искусства” – 158 УШМСНИ, проходившего в городе Морелия в апреле-мае 2015 года, в котором приняла участие руководитель проекта с российской стороны Надежда Устрицкая, доставившая русскую часть тиража графического альбома в Мексику (рис. 2).

Рисунок 2. Презентация графического альбома “Пейзаж без границ” на Втором Международном Коллоквиуме Книги Художника в г. Морелия, Мексика (фото авторов)

Результаты вышеупомянутого проекта были представлены в форме доклада-презентации одним из авторов на Всероссийской научно-практической конференции «IV-е Казанские искусствоведческие чтения. Искусство печатной графики: история и современность», проходившей в Казани в ноябре 2015 года и его результаты были опубликованы в Материалах конференции [1].

Следующим совместным проектом стало издание книги-фензина “Пространство и границы” в котором приняли участие 32 студента из Мексики и России. [12]. Техника “литографские процессы на полиэстере”, в которой планировалось перевести эскизы в печать, не была знакома российским студентам и ранее не применялась в России в печатной графике, поэтому потенциальным участникам была предоставлена возможность освоить ее на курсе, проведенном в ноябре 2015 года в Краснодаре в графических мастерских художественно-графического факультета профессором-исследователем из Мексики Юлией Ахмадеевой (рис. 3).

Рисунок 3. Курс “Литографские процессы на полиэстере”, проведенный профессором-исследователем из Мексики Юлией Ахмадеевой для студентов художественно-графического факультета в Краснодаре (фото авторов)

Надо признать тот факт, что в системе подготовки специалистов визуальных искусств в мексиканских университетах большое внимание уделяется изучению и внедрению в учебный процесс новейших технологий печатной графики. Прослеживаются тенденции к активному применению экологически чистых и бескислотных техник в эстампе. Опыт мексиканских коллег находит последователей и в России. В частности, прослеживается заметный всплеск интереса к литографским технологиям на полиэстере и алюминии у студентов-бакалавров, магистрантов [4] и преподавателей художественно-графического факультета. Учитывая их доступность, богатство графических возможностей и относительную легкость исполнения, эти технологии стали успешно применяться в практике курсовых и дипломных работ.

Участники совместного проекта получили возможность почувствовать себя частью слаженной команды, мобилизоваться и, в кратчайшие сроки выполнить перевод утвержденных эскизов в материал. Русские студенты смогли быстро, в течении 3-х дней напечатать тираж для 17 книг-фензинов, определившись с общим дизайном и стилистикой книги-фензина, выполнить ее макет в уменьшенном виде. Попутно осваивалась техника традиционного переплета (сшитого блока в жесткой обложке), которую каждый участник применил впоследствии при изготовлении своего экземпляра книги (рис. 4). Дальше эстафету печати передали мексиканским студентам, которые повторили процесс печати тиража с цифровых носителей для своих книг.

Рисунок 4. Студенты художественно-графического факультета в Краснодаре делают переплет книг (фото авторов)

Изображения в цифровом формате, описание концепций и идей каждого из 31 автора, а также инструкции и практические указания руководителей проекта были размещены в общем архиве Google, к которому имели доступ все участники проекта, что способствовало мобилизации всего процесса: от создания изображений, фото-регистрации процесса, до финальной верстки и макетирования на расстоянии тысячи километров. В этом плане представленный проект уникален и не имеющий аналогов в подобной практике (рис. 5). Проект получил частичную финансовую поддержку из федеральных ресурсов Мексиканского Министерства образования, а издание самой книги было финансировано участниками обеих стран.

Рисунок 5. Книга-фензин “Пространство и границы” с плакатом-приложением (фото авторов)

Завершение проекта «Пространство и границы» затянулось по объективным причинам. Его презентация прошла спустя полгода в режиме скайп-конференции (рис. 6), во время которой официальные лица, руководители проекта, русские и мексиканские студенты подвели результаты проведенной работы, общаясь как друзья и единомышленники. Участники проекта продолжают общение и в социальных сетях.

Рисунок 6. Мексиканские студенты во время скайп-конференции (фото авторов)

Важность проведения совместных международных проектов и мероприятий заключается в следующем:

- они создают условия для международного общения и коммуникации;
- обогащают новым опытом в области книги художника и печатных технологий в учебных программах высшей школы;
- дают возможность сравнивать и находить общие направления для развития наших культур;
- позволяют делиться прогрессивными методиками преподавания в вузах двух стран, выявляя их сильные и слабые стороны;
- сближают наши страны, растворяя границы географические и политические, создавая условия для дальнейшего диалога.

Главный вывод, которым стоит резюмировать проделанную работу:

совместные проекты формируют у студентов межкультурные компетенции, положительно влияют на процессы формирования квалифицированного специалиста-выпускника современного университета.

Все фотографии, использованные в статье, сделаны авторами и участниками проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмадеева Ю.А., Устрицкая Н.А. Русско-мексиканский совместный проект. Графический альбом “Пейзаж без границ. Мичоакан и Кубань. Мексика и Россия (Из опыта работы)” // Четвертые Казанские искусствоведческие чтения. Искусство печатной графики: история и современность. Материалы Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участ. (г. Казань, ноябрь 2015 г.). – Казань: Заман, 2015.
2. Ахмадеева, Ю. Формирование профессиональной компетентности в области эстампной графики у студентов художественных вузов Мексики: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Ахмадеева Юлия; [Место защиты: Моск. пед. гос. ун-т]. – Москва, 2007.
3. Лукьянчикова М. С. О месте когнитивного компонента в структуре межкультурной компетенции // Россия и Запад: диалог культур. – Вып. 8. – Т. 1. – М., 2000.
4. Мартусенко И. Ю., Саяпина Е. И. Применение инновационных техник литографии в рамках изучения программы «Художественная графика» студентами-бакалаврами художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, номер 1 <http://mir-nauki.com/PDF/46PDMN117.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
5. Погарский М. В. Феномен книги художника. «Вишневый пирог», М., 2014.
6. Устрицкая Н. А. Книга художника: учебное пособие – г. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016.
7. Юшкова Л. А., Неборская В. В. Международное сотрудничество в области высшего образования (на примере российских и немецких университетов) // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 4 <http://mir-nauki.com/PDF/33PDMN416.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 2014.
8. Alkaraz A. El libro espacio creativo, El llibre. Spai de creació. València, Generalitat Valenciana, Universitat Politècnica deValència, 2008.
9. Akhmadeeva I. Libro-arte, aproximaciones hacia el género. Cadena, S. (coord.) “Libro-arte y Tipografía. Perspectivas y visiones”. Ciudad Juárez, México: Editorial Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UACJ, 2016.
10. Crespo Martin B. El libro-arte. Clasificación y análisis de la terminología desarrollada alrededor del libro-arte, Arte, Individuo y Sociedad, № 22, 2010.
11. Mínguez H. Aproximaciones al libro-arte como medio de expresión. Diseño. Facultad de diseño y Comunicación Universidad de Palermo. Consultado: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/ADC036.pdf.
12. <https://kubsu.ru/ru/node/8447>.

