

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

2017, Том 5, №2 (март - апрель) <http://mir-nauki.com/vol5-2.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/32PDMN217.pdf>

Статья опубликована 20.04.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Устрицкая Н.А. Книга художника как средство развития творческих способностей студентов художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, №2

<http://mir-nauki.com/PDF/32PDMN217.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 769.2:37.026.9:378.4

Устрицкая Надежда Анатольевна¹

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар

Доцент

E-mail: ustritskaya@mail.ru

Книга художника как средство развития творческих способностей студентов художественно-графического факультета

Аннотация. Высшая школа на современном этапе предъявляет новые требования к подготовке выпускников художественно-графических факультетов. Современный художник-педагог должен не только обладать общепедагогическими и узкопрофильными знаниями, но и владеть навыками исследователя, иметь установку на творческую самостоятельность и самореализацию. В статье рассматривается процесс работы над книгой художника в контексте развития творческого потенциала студентов. Книга художника как мультижанровый вид современного искусства уникальна с точки зрения возможностей для авторского высказывания, раскрытия образного художественного мышления, демонстрации свободного владения техниками печатной графики и цифровыми технологиями и идеально подходит в качестве творческого задания. Разработанная программа включает следующие этапы работы над книгой художника: определение идеи, концепции будущей книги; всестороннее изучение аналогов; подготовительные процессы; воплощение идеи в различных графических материалах; презентация выполненного проекта. Проведенный педагогический эксперимент показал, что бакалавры направления «Педагогическое образование» художественно-графического факультета занимаясь созданием книги художника как вида проектной деятельности при изучении дисциплины «Художественная графика» показали высокие образовательные результаты, продемонстрировали умение работать в команде, заинтересованность в конечном результате. Выводы исследования могут применяться в практике преподавателей учебных заведений творческой и педагогической направленности.

Ключевые слова: книга художника; печатная графика; художественная графика; проектная деятельность; идея; организация учебного процесса на художественно-графическом факультете

Программа подготовки студентов-бакалавров Художественно-графических факультетов, будущих художников-педагогов предусматривает получение теоретических и

¹ <https://www.facebook.com/nadezhda.ustritskaya>

практических знаний и навыков. Методики преподавания спецдисциплин (рисунка, живописи,) отработаны годами и строятся по принципу «от простого к сложному», в основном опираясь на рисование натуральных постановок, репродуктивное копирование эталонов и образцов. Задания по спецпредметам, композиции и художественной графике регламентированы несколькими узкими темами, что не способствует раскрытию творческого потенциала студентов.

Творческая деятельность предполагает создание качественно нового, отличающегося своей неповторимостью продукта. Крупнейшими отечественными исследователями творческого мышления являются Я.А. Пономарев, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, А.Н. Леонтьев и др. Д.Б. Богоявленская впервые вводит понятие «креативной активности личности», присущее всем новаторам, независимо от рода деятельности, которым они занимаются. Гибкость мышления, оригинальность, самостоятельность и стремление к новизне - вот качественные характеристики творческого мышления [2, с. 36]. Дж. Гилфорд выделял их в способности увидеть явление или предмет под новым углом зрения, желаний во всем найти свое собственное решение и умения вырабатывать разнообразные идеи в нестандартных ситуациях [5, с. 14].

Актуальность данного исследования обоснована новыми требованиями к подготовке выпускников художественно-графических факультетов. Задача развития творческих способностей, воспитание, прежде всего, мыслящих студентов, является на сегодняшний день социальным заказом общества. В дидактике высшей школы, долгое время, догматический тип обучения был приоритетным. Но сегодня важен такой тип преподавания, при котором у учащегося развивают не столько память, сколько наблюдательность и мышление. Обозначив проблемой исследования поиск эффективных путей развития и активизации творческих способностей студентов-бакалавров художественно-графического факультета была выдвинута гипотеза о том, что книга художника способствует:

- успешному формированию у студентов таких качеств как креативность, самостоятельность, творческая активность [10];
- помогает раскрыть индивидуальные предпочтения;
- расширяет возможности применения навыков и приемов, полученных при изучении смежных дисциплин, таких как композиция, рисунок, шрифтовая графика, компьютерная графика и др.;
- служит формированию необходимых профессиональных компетенций.

Поиск эффективных путей активизации и развития творческих способностей студентов-бакалавров художественно-графического факультета и привел к работе над книгой художника. Книга художника - очень необычный жанр искусства и вид художественной деятельности. Являясь симбиозом литературы, визуализации и дизайна, она изначально основывается на идее, концепции, способной реализоваться в самой неожиданной форме. Являясь книгой по своей сути, она может трансформироваться и воплощаться в самых неожиданных видах и материалах. В ней и текста может не быть вовсе, а лишь считываться визуальное послание. Современная печатная книга сдает свои позиции под натиском электронных аналогов. На этом фоне книга художника - авторская, рукодельная, уникальная - получает растущую популярность. Теоретическая и практическая литература, посвященная созданию Книги художника на русском языке, практически отсутствует. Наиболее значимые исследования и эксперименты в этой области проводит поэт, художник и куратор многочисленных выставок Книги художника [8] Михаил Погарский [9]. В них, наряду с известными художниками, успешно принимают участие студенты и выпускники МГУП имени Ивана Федорова и других вузов.

Ознакомившись с программами ведущих профильных высших учебных заведений и художественно-графических факультетов России был сделан вывод о том, что книга художника не является предметом обязательного изучения, а вынесена в рамки самостоятельной или факультативной работы. Имея положительный опыт реализации совместных русско-мексиканских студенческих проектов в рамках договора о сотрудничестве Кубанского государственного университета и Университета Сан Николас де Идалго в городе Морелия в Мексике была проанализирована программа подготовки Бакалавров Визуальных Искусств мексиканского вуза, в котором курс «книга художника» более десяти лет успешно интегрирован в процесс обучения [1]. Задавшись целью разработать авторскую программу в рамках дисциплины «Художественная графика» по созданию книги художника, был сделан вывод о том, что она может стать предметом изучения не ранее 3-го года обучения. К этому времени у студента-бакалавра формируются навыки, знания и приемы, полученные при изучении смежных дисциплин, таких как композиция, рисунок [4], шрифтовая графика, компьютерная графика и др. и есть определенный опыт в области печатной графики.

Согласно выдвинутой гипотезе о том, что Книга художника повышает уровень творческого мышления студентов-бакалавров художественно-графического факультета Кубанского государственного университета, были проведены констатирующий и поисковый эксперименты. Также была составлена программа экспериментального курса для проведения обучающего и формирующего эксперимента с бакалаврами третьего года обучения (направление 050100.62 Педагогическое образование) по дисциплине Б3.В.ДВ.1.1 Художественная графика. Перед проведением формирующего эксперимента с контрольной и экспериментальной группами 3 курса был проведен тест на определение уровня креативности и творческого мышления по Торренсу, адаптированный для студентов худграфа. Объемный тест был сокращен за счет письменных вопросов, а основной упор сделан на выполнение заданий, связанных с завершением картинок-ассоциаций. Тест показал высокий, намного выше средних показателей, уровень развития креативности студентов обеих групп, и экспериментальной, и контрольной. Далее, с экспериментальной группой был проведен обучающий и формирующий эксперименты по авторской программе «Книга художника», а контрольная группа продолжала заниматься по утвержденной программе дисциплины «Художественная графика».

Студенты контрольной и экспериментальной групп на момент проведения эксперимента имели следующий опыт:

- в профессиональной подготовке (по рисунку, композиции, компьютерной графике);
- в области печатной графики (знакомы с техниками монотипии, сухой иглы, офорта, переноса изображения способом электрографической трансференции и др.);
- оформления книги [6]. (создание макета книги и иллюстраций [3]) в рамках изучения дисциплины «Художественная графика».

В дополнение к этому студенты экспериментальной группы:

- прошли курс по японскому и французскому переплету «Книга художника. Подготовительные процессы», проведенный профессором-исследователем Университета Сан Николас де Идалго (Мексика) Юлией Ахмадеевой;
- были мотивированы на результат (самые удачные студенческие работы предполагалось экспонировать на международной выставке эстампа и книги художника).

Теоретическая часть, согласно разработанной программе, знакомила с терминологией, историей, классификацией книги художника [11] как жанра искусства, давала информацию о форме и форматах, а также о технологиях, применяемых при ее создании. И хотя книга художника в силу своих особенностей очень условно поддается структурированию и классификации - эти знания были необходимы для дальнейшей успешной работы.

Следующими этапами работы с экспериментальной группой стал выбор темы (производился путем общего голосования всех участников) и определение индивидуальных концепций ее развития. Выбранная сообществом тема «Среда обитания» не ограничивала участников эксперимента, а давала правильный вектор её творческой интерпретации. Следует отметить, что этот значимый и важный этап работы вызвал наибольшие трудности у студентов. Сказывалось отсутствие опыта подобной работы, не было разработанного алгоритма решения поставленных задач. Репродуктивный способ, широко применяемый в предшествующем обучении, основанный на подражании и копировании, в данном случае не подходил. Каждому студенту предстояло создать свой собственный проект в форме книги художника, проявив индивидуальность в трактовке общей темы. Для стимуляции творческих процессов группы проводились следующие упражнения:

- игры в ассоциации (каждому участнику предлагалось придумать свою особенную, по возможности длинную, цепочку ассоциативных связей с выбранным словом);
- способ «слепой жеребьевки» (задание на создание смысловой связи между двумя случайно выбранными словами);
- завершение картинки (каждому участнику предстояло завершить изображение, начатое другим участником, не видя его или полученную способом монотипной печати).

Эту же задачу, активизацию творческого мышления, решало промежуточное краткосрочное задание по созданию «макулатурной книги», выполненной на основе старой книги, журнала, тетради или плаката (рис. 1). Задание вызвало большой интерес и было выполнено участниками с энтузиазмом.

Рисунок 1. Макулатурная книга (рисунок получен автором в ходе эксперимента)

В сложных ситуациях применялся метод «мозгового штурма», когда группа помогала испытывающему затруднение участнику путем транслирования собственного видения проблемы. Надо признать, что опыт работы в группе - такое же необходимое условие успешной

реализации проекта, как и индивидуальные занятия. Видя успешные результаты других участников, отстающие мобилизовывались и догоняли одноклассников.

Еще одно промежуточное задание - книга-раскладушка миниатюрного размера «Экоазбука» позволило раскрепостить студентов в области шрифтовой графики, ассоциативного мышления, а совместный труд над заданием дополнительно сплотил группу и позволил каждому участнику почувствовать себя частью общей цепочки единомышленников, занятым общим делом. Мини-книга оказалась столь удачной, что в дальнейшем приняла участие в нескольких выставках, получив положительные отзывы (рис. 2).

Рисунок 2. Страницы «Экоазбуки» (рисунок получен автором в ходе эксперимента)

Индивидуальная работа с каждым участником проводилась по мере необходимости и зависела от уровня подготовки студента. Часто она была связана с занятиями в мастерских печатной графики художественно-графического факультета для перевода эскизов в различные техники эстампа [11].

Не получая какой-либо финансовой поддержки со стороны, каждому участнику предстояло рассчитать себестоимость своего проекта, учитывая затраты на используемые материалы (краски, бумагу), печать и переплетные работы. Чтобы минимизировать все расходы было принято решение делать небольшой тираж книг художника (1-3 экземпляра), а все работы, в том числе и по переплету, выполнять самостоятельно. Идеальными технологиями, отвечающими поставленным задачам стали тиражные эстампные техники (офорт, коллаграфия) и всевозможные способы трансферов - переводов изображения с бумажного носителя на любой другой предмет или поверхность.

Результатом эксперимента стали 10 книг художника, выполненные с применением различных графических техник в форме книги-аккордеона, книги-папки с листами, книги-раскладушки, книги-игры, выполненной в технике рор-уп, книги-инсталляции и др. Выполненные работы отличались оригинальностью, смелыми нестандартными решениями в трактовке темы проекта и ее визуализации (рис. 3).

Рисунок 3. Книга «Одинокие» выполнена способом трансферного переноса на фанеру, участник международной выставки (рисунок получен автором в ходе эксперимента)

Сравнительно-контрольный этап эксперимента позволил оценить работу экспериментальной и контрольной групп во время семестрового просмотра по дисциплине «Художественная графика». Комиссия, состоящая из преподавателей кафедры графики, отметила высокий уровень созданных книг, их удачную экспозицию и презентацию (это было последним заданием курса книги художника). Все участники экспериментальной группы получили наивысшие оценки, что на 38% выше контрольной группы. Книги художника пятерых участников курса кураторы международной выставки «Книга художника. От эстампа до арт-объекта», проходившей в октябре 1916 года в Краснодарском краевом музее им. Ф.А. Коваленко отобрали для совместной экспозиции с мексиканскими художниками (рис. 4). Студенты, вдохновленные полученными результатами, продолжили работу в жанре «книга художника», и двое из них приняли участие в международной выставке мини-книги «Книжное пламя» (куратор Михаил Погарский).

Рисунок 4. Книга-аккордеон в технике «пор-ап», участник международной выставки (рисунок получен автором в ходе эксперимента)

В результате можно сделать следующие выводы:

- книга художника стимулирует творческую активность студентов;
- поднимает уровень креативности в решении поставленных задач;
- развивает коммуникативные навыки (стимулирует к работе в группе);
- помогает развить творческую индивидуальность.

Вместе с тем хочется отметить один отрицательный момент: после выполнения большой интересной работы, требующей огромных физических и творческих затрат, у участников проекта происходит заметная потеря интереса к выполнению ежедневных «рутинных» заданий. Но это уже тема для новой педагогической задачи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмадеева Ю. Книга художника как жанр современного искусства в творческих проектах студентов-графиков бакалавриата визуальных искусств Мексиканского университета. Художественно-педагогическое и художественное образование в условиях модернизации высшей школы России.: материалы науч.-практич. конференции. Под ред. В.И. Денисенко. Краснодар: Кубанский гос. Ун-т. 2010.
2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М., Академия. 2002.
3. Виданова Е.А., Гаврилов О.М. Работа над иллюстрацией как основа развития профессиональных навыков студентов Художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 6 <http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN616.pdf> (доступ свободный) / Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
4. Гаврилов О.М. Рисунок: учеб.-метод. пособие. Краснодар, 2015. С. 18-24.
5. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта. Сборник переводов «Психология мышления», под редакцией А.М. Матюшина. М. 1959.
6. Глуховцев В.А. Композиция книги (книжное оформление и книжное иллюстрирование). Учебно-методическое пособие. Краснодар, 2010.
7. 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.
8. Погарский М.В. Книга художника [+]. «Вишневый пирог», М., 2015.
9. Погарский М.В. Феномен книги художника. «Вишневый пирог», М., 2014.
10. Сеничкина Е.В. Деятельностные принципы в профессиональной организации образовательного процесса на художественно-графическом факультете. Педагогика искусства. 2015. №3.
11. Устрицкая Н.А. Книга художника: учебное пособие - г. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016.

Ustritskaia Nadezhda Anatolievna

Kuban state university, Russia, Krasnodar

E-mail: ustritskaya@mail.ru

Artist's book as an instrument of students of Faculty of Art and Graphic creative skills development

Abstract. The higher school at the present stage imposes new requirements to training of graduates of art and graphic faculties. The modern artist-teacher has to not only have all-pedagogical and narrow-purpose knowledge, but also own skills of the researcher, to have installation on creative independence and self-realization. In article process of work on the book of the artist in the context of development of creative potential of students is considered. The book of the artist as a multi genre type of the modern art is unique from the point of view of opportunities for the author's statement, disclosure of figurative art thinking, demonstration of free possession of technicians of printing graphics and digital technologies and is ideal as a creative task. The developed program includes the following stages of work on the book of the artist: definition of the idea, concept of future book; comprehensive study of analogs; preparatory processes; the idea embodiment in various graphic materials; the presentation of the executed project. The made pedagogical experiment has shown that bachelors of the "Pedagogical education" direction of art and graphic faculty being engaged in creation of the book of the artist as type of design activity when studying discipline "Art graphics" have shown high educational results, have shown ability to work in team, interest in the end result. Conclusions of a research can be applied in practice of teachers of educational institutions of a creative and pedagogical orientation.

Keywords: artist book; printed graphics; graphic arts; project activity; concept; organization of the faculty of art and graphics educational process