

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

2016, Том 4, номер 6 (ноябрь - декабрь) <http://mir-nauki.com/vol4-6.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN616.pdf>

Статья опубликована 23.01.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

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.

УДК 741.021.4

Виданова Елена Алексеевна

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар¹
Аспирант направления «Образование и педагогические науки»
E-mail: vidanova.elena@yandex.ru

Гаврилов Олег Мстиславович

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар
Профессор
Кандидат педагогических наук, заслуженный деятель искусств Кубани
E-mail: vidanova.elena@yandex.ru

Работа над иллюстрацией как основа развития профессиональных навыков студентов Художественно-графического факультета

Аннотация. В статье рассматривается процесс работы над иллюстрацией литературного произведения как основы развития профессиональных навыков студентов Художественно-графического факультета, как будущих художников-педагогов. Иллюстрация литературного произведения занимает особое место в системе обучения студентов, будущих учителей изобразительного искусства. Раздел этой дисциплины открывает возможность раскрытия и реализации дидактического потенциала межпредметной взаимосвязи литературы, как первоисточника тематики и содержания, к которым обращено иллюстрирование, и таких учебных дисциплин, как история искусств, композиция, живопись, графика, дизайн, педагогика. Художник-педагог должен не только свободно владеть художественными техниками и знать свой предмет, он так же должен владеть основами общепедагогического знания методик преподавания своего предмета. Авторы считают, что в процессе иллюстрирования литературного произведения, у студентов Художественно-графического факультета развиваются не только профессиональные навыки необходимые ему как художнику, но и общепедагогические профессиональные навыки, которые необходимы ему как педагогу. Основываясь на опыте художников-иллюстраторов и художников-педагогов, нами была разработана и внедрена в педагогическую деятельность организационно-методическая система, которая разделила весь процесс иллюстрирования литературного произведения на ряд взаимосвязанных этапов. Данные этапы нацелены на развитие профессиональных навыков, необходимых будущим художникам-педагогам. В результате проделанной работы мы смогли выделить и описать ряд профессиональных навыков художника-педагога.

---

¹ 350040, Россия, Краснодар, ул. Ставропольская 149

Ключевые слова: иллюстрация; профессиональные навыки; высшее художественно-педагогическое образование; организация учебного процесса на художественно-графическом факультете

Модернизация системы высшего профессионального образования требует изменения основных подходов к уровню и качеству подготовки выпускника. Особое место в системе обучения студентов, будущих учителей изобразительного искусства занимает иллюстрация литературного произведения. Раздел этой дисциплины имеет учебно-творческую направленность и нацелен на развитие профессиональных навыков и творческого потенциала студентов, осуществляя функции непрерывного образования. Художественно-педагогическое образование, предполагает спектр деятельностей, характерных для профессии художника-педагога, и то методологическое содержание, которое ставит целью обучить будущего специалиста им [9]. Организация обучения будущих художников-педагогов целенаправленному, методически обоснованному выполнению иллюстрации предполагает наличие профессионально выстроенных ориентиров как в области теоретической базы этого вида художественно-творческой практики, так и практических навыков планирования и достижения необходимого результата. На сегодняшний день в научно-теоретической литературе и в художественной практике накоплен богатейший объем информационных ресурсов, однако до сих пор не вполне четко определен процесс работы над иллюстрацией литературного произведения, который будет способствовать развитию профессиональных навыков студентов как художников-педагогов.

Художник-педагог должен обладать набором профессиональных навыков, которые отражают не только глубокое знание предмета, но общепедагогические знания методик преподавания. Обучение иллюстрации имеет ряд особенностей, которые возможно познать только в процессе самостоятельной деятельности. Именно в процессе самостоятельной творческой деятельности вырабатываются навыки, которые необходимы художнику-педагогу в его будущей профессиональной деятельности.

Иллюстрация - это результат сложного творческого труда художника. В работе над иллюстрацией художник проявляет свои интеллектуальные качества, творческие способности, владение основами рисунка [3], живописи [6, 8], композиции [2], умения и навыки использования различных художественных средств [1], навыки владения различными художественными материалами и техниками, знание методик преподавания, все это является профессиональными навыками художника-педагога.

Основываясь на результатах исследования творческого опыта художников-иллюстраторов и художников-педагогов, нами была разработана и внедрена в педагогическую практику организационно-методическая система обучения иллюстрации студентов ХГФ, которая разделила весь процесс работы над иллюстрацией литературного произведения на несколько этапов. Данные этапы нацелены на развитие профессиональных навыков, которые необходимы будущим художникам-педагогам.

Начальный этап работы - это выбор литературного произведения и внимательное прочтение. Выбор темы для иллюстрации является одним из главных начальных моментов работы. Основным методом выбора сюжета для иллюстрации является изучение литературного произведения, основой которого должно быть многократное и медленное чтение, придающее значение каждой ситуации [4].

Так как выпускникам Художественно-графического факультета в дальнейшем предстоит работать с детьми, им необходимо знать методику преподавания иллюстрации. Для этого студентам сначала самим необходимо освоить методику работы над иллюстрацией

литературного произведения, поэтому следует начинать обучение иллюстрации с детской литературы.

Детская иллюстрация всегда занимала особое место в искусстве книжной графики. Она всегда расценивалась как важный способ познания окружающего мира. Иллюстрации, которыми сопровождаются детские книги, образно раскрывают ребенку литературный текст, одновременно украшая книгу и обогащая ее содержательный и декоративный строй. Одним из основных художественных средств искусства иллюстрации для детей является образное раскрытие идей литературы и явлений жизни, смысла всего, что окружает человека.

Когда выбрано и внимательно прочитано литературное произведение, которое предстоит иллюстрировать, следует наметить моменты подлежащие иллюстрированию (темы-образы). Это может быть конкретный отрывок текста. Его следует внимательно изучить, узнать значение каждого слова.

На данном этапе работы у студентов развиваются такие важные педагогические профессиональные навыки, как информационный и мобилизационный [7]. Информационный навык позволяет работать с информацией, анализировать опыт работы других художников в данной сфере, находить и выделять главное, развивать пути дальнейшего формирования методик, приводить знания в определенную систему. Мобилизационный навык позволяет организовывать деятельность, подготавливаться к творческому труду, формировать интерес.

Следующий этап - это подготовительная работа. После того как намечены основные темы изображения, художник должен проделать большую подготовительную работу, в которую входит выполнение поисков, эскизов и зарисовок с натуры. Чаще всего работая над иллюстрацией, студенты рисуют предметы быта, интерьер, окружение, животных, людей по памяти. Применение рисования с натуры вовсе отсутствует. Но не стоит пропускать данный этап работы, так как, рисуя по памяти, мы переносим на бумагу образы, которые у нас отложились в памяти в результате долгих наблюдений и изучений. Это знание предмета надо постоянно совершенствовать, дополняя новым зрительным опытом. Рисование с натуры не только расширяет наше знание о предмете, оно так же способствует совершенствованию профессиональных навыков рисования.

Д.Н. Кардовский, работая над рассказом А.П. Чехова «Каштанка», писал: «Специфическая особенность этого рассказа, состоящая в том, что главными действующими лицами в нем являются животные, потребовала от меня особой подготовки» [5]. Поэтому приступая к композиционным поискам, Д.Н. Кардовский сделал множество набросков и зарисовок с натуры.

Рисунок 1. Кардовский Д.Н. Иллюстрация к рассказу А.П. Чехова «Капитанка». Детгиз, 1949

Третий этап работы - это создание образов и среды. Используя натурные зарисовки, поиски создаются и уточняются образы героев, зрительный образ творчески перерабатывается до образа литературно-художественного. Изучается историческая литература и, учитывая эпоху, в которой происходят события литературного произведения, выясняются, какие могут быть предметы быта, окружения, интерьер, одежда и т.д.

Художник должен уловить дух литературного произведения, его стиль и отразить в своем творчестве. Поверхностное копирование внешних признаков и художественных приемов стиля эпохи еще не раскрывает глубины содержания. Подлинно творческое отношение позволяет художнику понимать произведение писателя глубже, тоньше чувствовать подтекст произведения, ощущать скрытые, внутренние мотивы, особенности стиля.

На основе множества зарисовок, поисков и стилизаций рождается замысел. Замысел - это определенный сюжет, или, как его называют в изобразительном искусстве, «пластический мотив» [10].

Следующий этап - работа над композицией. Основываясь на собранных материалах и зарисовках, строятся композиционные схемы. Работая над композиционным решением итоговой иллюстрации, надо сразу учитывать каким материалом и на каком формате она будет выполнена.

Для оформления книги Л. Толстого «Рассказы о животных» В.А. Фаворский, выдающийся мастер книжной иллюстрации и художник-педагог, специально подобрал шрифт, которым будет наполнена вся книга, и создал пространство, где будут жить животные. В результате поисковой работы он установил, что иллюстрации будут выполнены средствами гравюры.

Рисунок 2. Фаворский В.А. Иллюстрации к книге Л. Толстого «Рассказы о животных». «Детская литература», Москва, 1970

Приведенные примеры из творческого, методически выверенного опыта работы над иллюстрацией, могут служить для студентов профессиональными ориентирами в данной области художественно-творческой и художественно-педагогической практики.

Завершающий этап включает в себя создание итоговой иллюстрации. Следуя приведенным выше этапам, на завершающем этапе работы у студента уже должен был сложиться определенный творческий замысел и представление в какой технике будет выполнена итоговая иллюстрация. Итоговая иллюстрация должна не только соответствовать духу произведения, но художник должен сохранить свою яркую индивидуальность, свой особый творческий почерк. Мы всегда узнаем особый художественный почерк таких замечательных советских художников книги, как В. Фаворский, Н. Кузьмин, В. Конашевич, Е. Чарушин, Ю. Васнецов.

Рисунок 3. Чарушин Е.И. Иллюстрация к книге «Шутки». «Детская литература», Москва, 1956

Индивидуальный характер художника влияет и на изобразительные средства, и на материал, и на то, что он предпочитает, моделируя форму, - линию и пластику или свет и цвет, как строит пространственные планы, какое значение придает силуэту, какие принципы композиции предпочитает и т.д.

Знание изобразительных возможностей, особенностей и средств художественных техник [1], умение их применять для передачи исходного творческого замысла является важными профессиональными навыками художника-педагога.

Рисунок 4. Виданова Е.А. Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». Офорт, 2012

В результате проделанной работы нами были выделены следующие профессиональные навыки художника-педагога:

1. Информационный включает в себя умение работать с информацией, анализировать опыт работы других художников в схожем направлении, находить и выделять главное, развивать пути дальнейшего формирования методик, приводить знания в определенную систему.
2. Мобилизационный навык позволяет организовывать деятельность, подготавливаться к творческому труду, формировать интерес, проделывать подготовительную работу, которая включает в себя эскизы, поиски и зарисовки.
3. Творческий навык - это умение творчески мыслить, находить нестандартные художественные образы и композиционные схемы.
4. Технические навыки - владение основами рисунка, живописи, композиции, умения и навыки использования различных художественных средств и техник, владение различными художественными материалами.
5. Организационно-методические навыки включают в себя владение методиками преподавания, развитие устойчивого интереса к творческой и учебной деятельности, организация самостоятельной творческо-познавательной и художественно-творческой деятельности.

Процесс работы над иллюстрацией способствует развитию ряда профессиональных навыков художников-педагогов, которые отражают не только глубокое знание художественно-творческих процессов изобразительной деятельности, но и общепедагогические знания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурмистрова С.В. Особенности предпечатной подготовки в станковой графике. Новые технологии. 2010. №2.
2. Гаврилов О.М., Виданова Е.А. Композиция книги и иллюстрации: учеб.-метод. пособие. Краснодар, 2016.
3. Гаврилов О.М. Рисунок: учеб.-метод. пособие. Краснодар, 2015.
4. Глуховцев В.А. Композиция книги (книжное оформление и книжное иллюстрирование). Учебно-методическое пособие. Краснодар, 2010.
5. Кардовская Е.Д. Дмитрий Николаевич Кардовский об искусстве. «Акад. художеств», М., 1960.
6. Коробко Ю.В. Живопись в профессиональной подготовке художника-педагога. Современные проблемы науки и образования. 2015. №2-2.
7. Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов пед. ин. тов. «Просвещение», М., 1973.
8. Саяпина Е.И. Живопись пейзажа. Наука и мир. 2014. Т.3. №2 (6).
9. Сеничкина Е.В. Деятельностные принципы в профессиональной организации образовательного процесса на художественно-графическом факультете. Педагогика искусства. 2015. №3.
10. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. «Просвещение», М., 1978.

Vidanova Elena Alekseevna

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: vidanova.elena@yandex.ru

Gavrilov Oleg Mstislavovich

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: vidanova.elena@yandex.ru

Work on the illustration as the basis for the development of professional skills of students of Faculty of Art and Graphic

Abstract. The article discusses the process of working on an illustration of the literary work as a basis for the development of professional skills of students of Faculty of Art and Graphic as future artists and educators. Illustration of a literary work has a special place in the system of training of students, the future teachers of the fine arts. Section of this discipline opens up the possibility of disclosure and implementation of the didactic potential of interdisciplinary relationship of literature as the primary source of themes and content, which drawn illustration, and such disciplines as history of art, composition, painting, drawing, design, pedagogy. The artist-educator must not only be fluent in artistic techniques and know his subject, he also must know the basics of general pedagogical knowledge techniques of teaching their subject. The authors believe that in the process of illustrating a literary work, the students from of Faculty of Art and Graphic develop not only skills needed him as an artist, but also the general pedagogical skills that are necessary to him as a teacher. Based on the experience of illustrators and artists-teachers, we have developed and implemented in the teaching activities of organizational and methodical system, which divided the entire process of illustrating a literary work into a series of interrelated stages. These steps are aimed at developing the professional skills necessary to future artists and pedagogues. As a result of this work we were able to identify and describe a range of professional skills of the artist-teacher.

Keywords: illustration; professional skills; higher artistic and pedagogical education; organization of the faculty of art and graphics educational process