

УДК: 347.782

DOI 10.33514/1694-7851-2023-2-322-326

Ибраев Д.Т.

ага окутуучу

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

idokturkul@bk.ru

Мажитова Л.Т.

окутуучу

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Бишкек ш.

luiza_2402@mail.ru

БОЛОЧОК КӨРКӨМ СҮРӨТ МУГАЛИМИНИН КИТЕП ГРАФИКАСЫ САБАГЫНАН – СТУДЕНТТЕРДИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖӨНДӨМДӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮ

Аннотация. Болочок көркөм сүрөт мугалимдери үчүн композицияны даярдоо курсунун органикалык бөлүгү китепти дизайн жана иллюстрациялоо искусствосун үйрөнүү болуп саналат. Макалада студенттерди – болочок көркөм сүрөт мугалимдерин китептерди иллюстрациялоого жана дизайнга үйрөтүү көйгөйлөрү каралган. Бул курстун студенттерге билим берүү жана тарбиялоодогу мааниси баяндалат. Китептин дизайны жана иллюстрациясы боюнча иштердин этаптары кеңири баяндалган. Китепти иллюстрациялоо өтө жооптуу иш, андыктан студент китепти жасалгалоонун бардык мыйзамдарын так сактоосу керек. Бул макалада сүрөттөлгөн иштердин ырааттуулугу өзгөчө маанилүү болуп саналат. Адабий чыгарманы тандоо сыяктуу этап да дизайндын сапатына таасирин тийгизери талашсыз. Анткени, сиз жөн эле «жактырбаган» китепти иллюстрациялоо студентти өзүнө жакпаган нерсеге мажбурлоого мажбурлайт. Бул жагынан алганда, бул макалада сунушталган бардык кадамдарды катуу кармануу зарыл.

Негизги сөздөр: китеп, сүрөтчү, иллюстрация, жасалгалоо, шрифт, композиция, чыгарма, текст, дүйнө тааным, искусство.

Ибраев Д.Т.

старший преподаватель

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

idokturkul@bk.ru

Мажитова Л.Т.

преподаватель

Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева

г. Бишкек

luiza_2402@mail.ru

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ЗАНЯТИЯХ ПО КНИЖНОЙ ГРАФИКЕ

Аннотация. В учебный курс композиции будущих учителей изобразительного искусства органичной частью входит изучение искусства оформления и иллюстрирование книги. В статье рассматриваются проблемы обучения студентов – будущих учителей изобразительного искусства иллюстрированию и оформлению книг. Описана важность данного курса в образовании и воспитании студентов. Подробно излагаются этапы работы над оформлением и иллюстрированием книги. Иллюстрирование книги – это очень ответственная работа, поэтому

студент должен строго соблюдать все закономерности художественного оформления книги. Особенно важна последовательность работы описанная в данной статье. Даже такой этап, как выбор литературного произведения, несомненно, повлияет на качество оформления. Ведь иллюстрирование книги которая вам просто «не по душе» приведет студента к насильному заставлению себя заниматься нелюбимым занятием. В связи с этим необходимо строго придерживаться всех этапов, предлагаемым в данной статье.

Ключевые слова: книга, художник, иллюстрация, оформление, шрифт, композиция, произведение, текст, мировоззрение, искусство.

Ibraev D.T.

Senior Lecturer

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

idokturkul@bk.ru

Mazhitova L.T.

Lecturer

Kyrgyz State University named after I. Arabaev

Bishkek c.

luiza_2402@mail.ru

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS – FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS IN BOOK GRAPHICS LESSONS

Abstract. An organic part of the composition training course for future teachers of fine arts is the study of the art of design and illustration of a book. The article deals with the problems of teaching students – future teachers of fine arts to illustrate and design books. The importance of this course in the education and upbringing of students is described. The stages of work on the design and illustration of the book are described in detail. Illustrating a book is a very responsible job, so a student student must strictly observe all the laws of book decoration. The sequence of work described in this article is especially important. Even such a stage as the choice of a literary work will undoubtedly affect the quality of design. After all, illustrating a book that you simply “don’t like” will lead the student to forcibly force himself to do something he doesn’t like. In this regard, it is necessary to strictly adhere to all the steps proposed in this article.

Keywords: Book, artist, illustration, design, font, composition, work, text, worldview, art.

Книжная графика является одним из видов графического искусства. Основная задача книжного оформления – художественная интерпретация текста, подача книжного материала, обогащённого зрительными образами, в наиболее доступном для зрителя виде. Для педагога необходимо знание книги, ее закономерностей и отдельных частей. Книга является лучшим другом и помощником учителя в учебном процессе. Работа учителя в современной школе связана с необходимостью постоянной переработки огромного книжного материала. В школьной программе есть задания по выполнению иллюстраций и обложек к литературным произведениям и любимым книгам. И учитель должен быть компетентным в данном вопросе.

Современная книга – сложнейшее произведение человеческой культуры. Это разумно организованное целое, все части которого действуют в соответствии со своим местом в общем ансамбле книги. Форма книги, ее пропорции, расположения и правила оформления основных ее частей являются результатом многовекового отбора и подчиняются всеобщим законам красоты и гармонии.

Занятие книжным иллюстрированием дает возможность студентам на практике познакомиться с этим чудесным искусством, искусством очень сложным, имеющим много специфических свойств. Непосредственное знакомство с оформлением книги имеет большое значение для развития эстетического чувства, художественного вкуса и творческого воображения сту-

дента. Работа над книгой представляет собой сложный и длительный процесс, состоящий из разнообразных этапов; подбор и анализ произведения, определения вида издания, составление замысла и плана оформления, изготовление макета, сбор необходимого материала, выполнение оригиналов. Каждый этап требует своего особого подхода, использование различных знаний, обобщение всего жизненного опыта. Получив задание студент должен суметь подобрать для оформления такое литературное произведение, которое даст ему возможность проявить наилучшим образом свои творческие способности. Значит уже на первом этапе он должен научиться критически оценивать свои возможности. Далее ему придется сделать всесторонний анализ текста, постичь все оттенки переживаний автора произведения и каждого из его героев. Студенту необходимо знать и чувствовать отношение автора к каждому из созданных образов, верно определить общественное звучание произведения. Он должен понять дух времени, в котором живут герои, особенности быта и нравов, мировоззренческое своеобразие, языковое и стилистические особенности текста. И только сроднившись с каждым из героев и пережив творческое состояние автора – писателя, художник (а студент должен чувствовать себя именно художником) может стать соавтором, получает право дать свою трактовку образов и ситуаций текстов, может стать посредником между миром писателя и современным читателем, связать особенности мировоззрения автора и современные прогрессивные идеалы.

Иллюстрирование книги для студентов педагогических вуза – дело качественно новое. Каждая книга имеет свою яркую специфику и требует особого подхода, так как иллюстрации будут существовать не только в авторских оригиналах, а предназначаться для воспроизведения промышленным способом. Чтобы работать над книгой студент должен понимать закономерности и направленность развития современного искусства и уметь подобрать художественные средства, созвучные времени. Нужно найти такую форму исполнения книги, которая будет в совершенстве соответствовать ее идее, обогащать ее содержание, связывать произведение с настоящей действительностью. Современные книги требуют яркого красивого оформления, оригинальности рекламного звучания. Нельзя забывать о том что, в оформлении книги необходимо ввести некоторый элемент рекламности, особенно во внешнее ее оформление. При оформлении обложки необходимо помнить, что одна из основных задач художника – это реклама книги как товара. Роль художника по отношению к книге активна. Он может расставить свои акценты, расширить и углубить описание образов, однако вмешательство художника в текст должно быть осторожным и деликатным. «Подлинному искусству книжной иллюстрации одинаково чуждо как буквальное следование за внешними перепетиями сюжетной фабулы литературного произведения, так и произвольное, чисто субъективное истолкование содержания литературного текста, противопоставления художника писателю, идущее в разрез со всем характером писателя, его поэтикой, стилем, его идейным наполнением», [6] – писал замечательный художник – иллюстратор Д. Шмаринов.

Анализ текста художественного произведения развивает мышление студентов, обостряет внимание, учит делать самостоятельные выводы. В процессе работы формируется система нравственно-эстетических взглядов на действительность. Книжное искусство – это искусство обобщения и отбора. Оно требует от художника высокоразвитого чувства прекрасного, чувства меры и необходимости в применении тех или иных средств художественной выразительности, и задача студента – найти единственно верный ход конструктивного построения книги, такое ее решение, которое оживит для читателя в зрительный мир, созданный автором. Лучше всего студентам выполнять оформление книг для детей кыргызских писателей, а еще лучше сказки, легенды, эпосы, и т.д.

Следующим этапом работы над книгой после определения литературного произведения является формирование общего замысла её оформления. Для этого необходимо определить, что именно станет наиболее характерной чертой данного издания; вид и особенности расположения шрифтовых элементов, характер иллюстраций, чередование цветных и черно-белых изображений и т.д. Необходимо продумать облик книги в целом её формат, композицию каждой страницы, шрифты – всё должно быть подчинено единому замыслу. Известный художник

– иллюстратор В. Фаворский писал: «Только логически члененное и при этом объединенное цельным художественным строем произведение становится действительно художественным» [7, с. 40].

Следующим этапом оформления книги является изготовление эскизного варианта, который даст возможность представить себе во всех деталях, как будет выглядеть книга, страница за страницей. Нужно подобрать выразительный шрифт, отвечающий стилю книги, ее настроению и эпохе, описанной в произведении. Характер шрифта должен соответствовать рисунку, зачастую шрифт составляет образную сторону всех иллюстраций.

После этого можно приступать к работе над иллюстрациями. Иллюстрации должны быть выполнены в едином ключе, все элементы выполняются в одной технике, с применением одних и тех же материалов, следует детально продумать набор используемых цветов, колорит, насыщенность цвета и тона, решить меру обобщения в рисунках, величину и подробность выполнения деталей изображения, стилевое единство рисунков, заголовочных шрифтов и букв. Далее необходимо выполнить ряд черновых эскизов в карандаше и в цвете, найти образы, изучить время и обстановку, описанную в книге подобрать выразительные пейзажи и интерьеры. Для того чтобы все элементы оформления были связаны с общей композицией книги, необходимо всю работу над эскизами иллюстраций вести на листах равных размерам разворотов будущей книги с вычерченным карандашом зеркалом книги. Эскизы необходимо выполнять в натуральную величину, так как изменение пропорции при дальнейшей работе над оригиналами может поставить новые композиционные задачи, изменить эмоциональное звучание изображений, их пространственное и тональное значение. Ведя работу над отдельными разворотами, нужно постоянно возвращаться к предварительному, готовому эскизу, чтобы увлечшись работой, не отойти от общего замысла, не изменить подхода к выбранной технике.

В работе над детской книгой художник больше является соавтором, чем в другом виде литературы. Его цель – сделать содержание произведения доступным и понятным ребёнку, представить сюжет в наглядных образах. Иллюстрации должны увлечь ребёнка, помочь ему верно воспринять образы, наглядно ознакомить с эпохой, бытом, нравами, описанными в книге, расширить его кругозор, формировать его художественный вкус. Для детских изданий обычно выбирают крупные форматы. В книгах для детей младшего возраста иллюстрации обычно занимают столько же или гораздо больше места, чем текст. Они должны быть яркими, впечатляющими, динамичными, формы рисунков должны быть несколько обобщенными без мелких подробных деталей, крупными. Фон нельзя перегружать цветом и действиями чтобы не рассеивалось внимание. Лучше оставлять его белым, используя пятна локального цвета. Шрифт подбирается крупный, простой по рисунку. На обложке и титульной странице используются рисованные, крупные и яркие надписи и рисунки.

Следующий этап работы – выполнение оригиналов. Первой выполняется обложка как самый сложный элемент, определяющий лицо всей книги. Оригинал выполняется на одном развернутом листе для лицевой и тыльной стороны обложки. Обложка должна быть яркой, обращающей на себя внимание, с крупными изображениями и выразительными шрифтами. На тыльной стороне обложки также помещаются небольшое изображение или марка издательства. Приступая к выполнению иллюстраций, нельзя забывать, что иллюстрации не смотрят отдельно от книги. Они должны хорошо выглядеть на развороте книги, гармонично сочетаться с текстовой полосой. Изображение может заключать в себе лишь ограниченное пространство. Оно должно лежать на листе бумаги, а не создавать иллюзорного прорыва в плоскости листа. По этой же причине изображение не может быть слишком объёмным и не должно зрительно возвышаться над плоскостью разворота. Поэтому в книге обычно применяется условно – плоскостное изображение, различные планы которого сближаются и обозначаются лишь очень условно. Например, предметы, расположенные на втором плане, изображаются в той же тональности, что и на первом плане, но меньшими по размеру. Или, если работа выполнена в черно-белом изображении, линии дальнего плана делаются тоньше, что должно создать иллюзию глубокого пространства, между первым и вторым планом оставляется белое пространство,

что дает возможность рассматривать оба плана как бы отдельно и воспринимать оба изображения лежащими на плоскости. Подобных приемов существует много, и каждый студент должен найти свой подход к построению сокращенного пространства в зависимости от характера рисунков и избранной техники. Очень важно правильно понимать значение и роль белого цвета в книжной композиции. Цвет листа бумаги – это то пространство, в котором будет разворачиваться действие иллюстраций, в котором будет создан особый условный мир произведения. Белый цвет дает простор воображению читателя для дальнейшего развития действия. В промежутках между формами белый цвет также обладает формой и в зависимости от его величины и направленности может нести определенную смысловую и цветовую нагрузку. Может объединять или разделять предметы, быть прозрачным и лёгким или предметным и тяжелым. Необходимо оставлять белый цвет в рисунках хотя бы в небольших деталях, что свяжет иллюстрацию с поверхностью листа. По общей насыщенности тона иллюстрация не должна получиться тяжелее расположенного рядом текстового прямоугольника. В ходе выполнения оригиналов иллюстраций студент должен попытаться найти верный художественный прием, определить свою художественную манеру, найти способ выражения своего видения мира. Работа над книжными иллюстрациями учит студента умению наблюдать окружающую природу, понимать её, запоминать наиболее характерные её черты, вырабатывает навыки целенаправленного идейно-художественного наблюдения действительности. В поисках необходимой художественной манеры студент должен изучить различные технические и композиционные приемы, что, несомненно, разовьет его творческие возможности. Чтобы добиться высоких результатов в иллюстрировании книги, студенту нужно систематически вести работу, строго соблюдая порядок выполнения задания. Таким образом он приручается к постоянному творческому труду, привыкает с полной ответственностью относиться к своей работе, неустанно совершенствовать мастерство. Необходимость решения единого композиционно-конструктивного построения книги развивает чувство пропорций, гармонии, композиционного единства, повышает общий культурно-эстетический уровень студента.

Список использованной литературы:

1. Алуева М.А. Условия подготовки художников-иллюстраторов детской книги // Культурная жизнь Юга России. – 2009. – № 4. – С. 131–133.
2. Алуева, М.А. Иллюстрации в детской художественной литературе [Текст] / М.А. Алуева: Библиографический указатель для студентов ВУЗов культуры и искусства. – Краснодар, 2022. – С. 22.
3. Езикеева В.А. Содержание и методы обучения в изобразительной деятельности 4–7 лет. Эстетика воспитания в детском саду. – М.: Просвещение 1995.
4. Карпинская Н.С. Русская народная сказка в моральном воспитании советского ребёнка-дошкольника. – М. 1948.
5. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство–Пресс, 2002.
6. Шмаринов Д. Книга – активное средство борьбы за прогрессивные идеалы современности // Искусство книги. – М.: Книга, 1979. – Вып. 9.
7. Фаворский В. А. Рассказы художника-гравера. – М.: Дет. лит., 1976. – 40 с.
8. Флерица Е.А. Эстетическое воспитание младшего школьника. –М. 1961.
9. Чуковский К. От двух до пяти. – М. Советский писатель, 1960.

Рецензент: канд. пед. наук, доц. Иманкулова С.Э.