

КНИГА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА-ПЕДАГОГА

*Черткова Валентина Ивановна,
доцент, заведующий кафедрой
изобразительного искусства
Смоленский государственный университет,
Смоленск, Российская Федерация
e-mail: chertkova.v55@yandex.ru*

Книга – одно из величайших явлений человеческой цивилизации. Она появилась на свет вместе с появлением письменности, меняя и совершенствуя свои формы от глиняных табличек, папирусных свитков, восковых дощечек до книги кодекса, которая существует уже два тысячелетия.

Исторически сложилось особое отношение к книге. Слово, облачённое в материальную форму, имело магическое значение. Знания и опыт поколений, заключенные в книгу, выделяли её из мира вещей, окружающих человека.

История печатной книги в России связана с именем Франциска Скорины, выдающегося деятеля белорусской, славянской и мировой культуры, просветителя, гуманиста, ученого, писателя, мыслителя, творчество которого оказало огромное влияние на развитие белорусского языка, литературы, книгопечатания. Печатную книгу и способ печати Франциск Скорина принёс в культуру западных славян. В Россию печатная книга в 16 веке пришла из Европы через Беларусь. Первые книги первопечатника Ивана Фёдорова и его сподвижника Петра Мстиславца, созданные по повелению Ивана Грозного в Московской типографии, соответствовали качеством печати, высоко художественным оформлением книгам Франциска Скорины.

Современную жизнь трудно представить без книг. С раннего детства они сопровождают нас, являясь источником знаний, развлечением, источником эстетического наслаждения.

Среди предметов, изучаемых в общеобразовательной школе, предметам, обучающим языку искусства отводится не самое важное место. Предпочтение отдаётся точным наукам. Но именно литература, музыка, изобразительное искусство выполняют важные образовательные, развивающие функции, оказывают незаменимое воспитательное воздействие. Они способствуют становлению личности подростка, формируют духовные потребности, помогают понять значение духовных ценностей, накопленных человеческим обществом. Каждый человек, независимо от уровня интеллектуальных возможностей, должен различать добро и зло, прекрасное и безобразное, уметь объективно оценивать с нравственно-эстетических позиций поступки свои и людей, живущих рядом.

Отношение человека к книге, к чтению отражает уровень развития личности. В современном мире, не смотря на появление новых средств и возможностей быстрой передачи информации, книга остаётся важным средством удовлетворения различных духовных потребностей. Открывая книгу, мы не только узнаём новое, наслаждаемся красотой художественного слова, но вслед за автором входим в мир литературного произведения, как режиссёры создаём в своём воображении внешний облик героев, костюмы, интерьеры, пейзажные пространства. «Вместив в себя сложный мир текста, «книга-вещь» выступает перед нами далеко не заурядным элементом многообразного вещного мира» [2, с. 5].

Для художника, книга – это своеобразный вид изобразительного искусства. Работа над оформлением книги требует проявления различных видов знаний, умений, навыков. Книга, которая с одной стороны является предметом, вещью, занимающей определённое место в пространстве, окружающем человека, с другой стороны является произведением искусства, несущим в себе различные виды изобразительной деятельности, ставит перед художником особые творческие задачи. «Идея двойственности книги-вещи «в нашем практическом пространстве», «кирпичика» на столе или на полке и, с другой стороны,

«сложного содержания» «события», «цельного замкнутого мира» – подробно развивается В.А. Фаворским» [2, с. 13]. При создании внешнего облика книги, определяя пропорции книжного блока, качество переплёта, фактуру бумаги, работа художника сходна с работой дизайнера. Подогнанность всех деталей конструкции книжного блока, фактура используемых материалов, архитектурное решение, качества шрифтового и иллюстративного материалов определяются предпочтениями художника.

В нашей стране создано много книг на высоком художественном уровне. Книга, как произведение искусства, более доступна для широкого круга читателей. Являясь художественной интерпретацией литературного произведения, художественное оформление книги доносит до зрителя законы изобразительного искусства в доступной форме.

Не случайно в содержании учебного плана по направлению подготовки «Педагогическое образование» на художественно-графическом факультете частью общего курса композиции присутствует композиция книги. Во время практических и теоретических занятий студенты узнают историю книжного дела, знакомятся с основными проблемами оформления книги современных художников. На этом этапе важно познакомить студентов с элементами конструкции и художественного оформления книги, с их историческими формами и современным видом.

Практическая часть курса предполагает выполнение фрагмента точного макета книги – это оформление обложки, первой страницы блока с заставкой и буквицей, последней страницы с концовкой, одного из разворотов с текстом и иллюстрациями. Студенты учатся определять формат книги, формат полосы набора. В соответствии со стилистическими особенностями книги выбирают шрифт, материалы и технические особенности их применения для создания графического образа литературного произведения.

Являясь частью общего курса композиции, композиция книги имеет большое значение для будущих художников-педагогов. Трудно представить учителя, который не любит читать. Учитель изобразительного искусства должен уметь оценить и качество содержания литературного текста, и качество оформления книги. Работая над созданием макета, студенты сталкиваются с особенностями композиционного строя книги, который зависит и определяется композицией литературного произведения. Средства композиции, присущие любому произведению изобразительного искусства, в художественном оформлении книги выступают более рельефно и обострённо, более наглядно и доступно для понимания. Анализируя книги, оформленные известными художниками, можно понять суть и оценить значение для художественного изображения таких средств композиции как симметрия, асимметрия, ритм, контраст и нюанс.

Выполняя иллюстрации к литературным произведениям различных видов и жанров, художник должен уметь рисовать по памяти, представлению и воображению. Для студентов иллюстрирование литературного произведения даёт возможность освоить новый вид рисования, который необходим при работе с детьми. Основной вид рисования детей, являющийся для них показателем степени и качества умения рисовать – это рисование по представлению и воображению.

Оформление книги требует широкого круга знаний различных областей культуры, истории, географии, биологии. Каждая новая книга – это новый мир, в который необходимо войти, освоить, стать его частью. Получение новых знаний, сопровождающееся выполнением зарисовок, не только расширяют кругозор, но и делают работу над оформлением увлекательным и интересным занятием.

Книга, особенно если это детская книга, предъявляет особые требования к качеству рисунка, заставляет особенно тщательно выбирать изобразительные средства и форму их звучания.

Большое значение для практической работы студентов имеет изучение и анализ теоретического и практического опыта художников по оформлению и иллюстрированию книг. В 20 веке художник, теоретик искусства и педагог В.А. Фаворский опреде-

лил теоретические положения оформления книги, которые легли в основу исследований и разработок современных художников-иллюстраторов.

В настоящее время, благодаря значительно увеличившимся техническим средствам обмена информацией, расширился круг общения художников разных стран, что повлияло на качество оформления книги. Дизайн книги исследуется, усовершенствуется художниками-дизайнерами. Труды Яна Чихольда, немецкого типографа, дизайнера и писателя, наряду с теоретическими исследованиями в области композиции книги московских искусствоведов Ю.Я. Герчук и Е.Ю. Герчук имеют большое значение для начинающих художников-иллюстраторов. Высокие технические возможности полиграфии позволяют воспроизвести неповторимые авторские приёмы и особенности, расширить применение композиционных средств выразительности, что положительно влияет на качество оформления. Книжная иллюстрация в наше время соответствует самым высоким художественным запросам. Среди большого количества талантливых современных художников книги можно выделить известных художников-иллюстраторов Геннадия Спирина, Ольгу и Андрея Дугиных, белорусских художников Павла Татарникова и Романа Сустова, создающих уникальные, неповторимые произведения книжной графики.

Изучение книжной графики на художественно-графическом факультете знакомит студентов с наиболее общими проблемами работы художника-иллюстратора, имеет большое воспитательное, обучающее и развивающее значение. Продолжить совершенствоваться в этой области студенты могут, выбирая оформление книги в качестве темы выпускной квалификационной работы.

Литература:

1. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги : учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Издательский дом «РИП-холдинг», 2013. – 318 с.
2. Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги : учебное пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. – М. : Издательский дом «РИП-холдинг», 2014. – 212 с.
3. Герчук, Е. Ю. Архитектура книги / Ю. Я. Герчук. – М. : ИндексМаркет, 2011. – 208 с.
4. Немировский, Е. Л. Иван Федоров и его эпоха / Е. Л. Немировский. – М. : Энциклопедия, 2007. – 912 с.
5. Ратковски, Н. Профессия – иллюстратор. Учимся мыслить творчески / Н. Ратковски. – изд. 3-е. – М. : Манн, Иванов и Фарбер, 2014. – 328 с.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ ПО КОМПОЗИЦИИ

*Шерикова Марина Петровна,
старший преподаватель кафедры дизайна
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова,
Витебск, Республика Беларусь
e-mail: m.sherikova@mail.ru*

Подготовка абитуриентов к вступительным экзаменам по композиции на специальности, связанные с художественной деятельностью связана с определенными трудностями, и первая из них – это разный уровень подготовленности абитуриентов в области художественно – композиционной деятельности. Но даже хорошо подготовленные абитуриенты работают, в большей степени, интуитивно, не анализируя итоговую работу с точки зрения композиционных закономерностей.

Практически все абитуриенты допускают композиционные ошибки в результате несформированного понятийного аппарата, позволяющего логически обосновывать выбор тех или иных средств композиции для достижения наиболее выразительного результата.