

УДК 372.87 (преподавание отдельных учебных предметов - искусству)
DOI: 10.18384/2310-7219-2020-1-37-44

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИФИКИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИКИ ГРАФИКИ» СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Воронина Л. С.

Московский государственный областной университет

141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация.

Целью статьи является раскрытие методологических подходов, применяемых в дисциплине по изучению печатной графики для решения характерных изобразительных задач, вызывающих сложности у студентов во время обучения.

Процедура и методы исследования. В процессе обучения и практических занятий студентами были изучены различные техники печатной графики, от высокой печати – линогравюры до глубокой печати – сухой иглы. На этапе исследовательской работы было принято решение использовать качественный сбор материала, при котором применяются методы систематического наблюдения, интервью и беседы со студентами

Результаты проведенного исследования. Автор пришёл к выводу, что методологическую специфику обучения составляет системно-структурный метод при изучении искусства печатной графики, где от простых вводных упражнений по гравированию студенты переходили на сложный уровень выполнения авторского художественного графического произведения. В ходе занятий были изучены промежуточные результаты студентов, показавшие положительную динамику в освоении ими навыков печатной графики.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в предложении применения компетентного подхода с учётом специфики дисциплины «Техника графики» с использованием разнообразных материалов и графических средств при обучении студентов-бакалавров направления «Графический дизайн» различным методам печатной графики таким, как монотипия, линогравюра и техника печати «сухая игла». Печатная графика представлена как дисциплина для развития и формирования творческих способностей у учащихся, с дальнейшим применением в проектной деятельности. Таким образом, разрабатываемые в данном исследовании методологические основы в обучении студентов специальным техникам печатной графики могут в дальнейшем использоваться для совершенствования профессиональной подготовки учащихся в системе высшего образования, специальной профессиональной подготовки и основного общего образования

Ключевые слова: компетентный подход, знания, умения, навыки, валёр, монотипия, сухая игла, линогравюра, печатная графика

METHODOLOGICAL BASIS OF THE SPECIFICS OF TEACHING DISCIPLINE “GRAPHICS TECHNIQUE” FOR STUDENTS OF GRAPHIC DESIGN BACCALAUREATE

L. Voronina

Moscow Region State University

24 Very Voloshinoy ul., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract.

Purpose. The article reveals the methodological approaches applied to the discipline on studying printed graphics to solve the characteristic visual errors / difficulties of students arising during training.

Methodology and Approach. At theoretical and practical lessons the students mastered various methods of printing graphics: from relief printing – linocut, to the technique of intaglio – dry needle.

Results. The methodological basis of the research was in the systemic-structural method of studying the art of printed graphics, where from simple introductory exercises on engraving the students were mastering more complicated level of making an artistic graphic work. During the course of study the intermediate results of students, who showed positive dynamics in mastering the skills of printing graphics, were studied.

Theoretical and Practical Implications. This pedagogical study offers the use of competence-based approach, taking into account the specifics of the discipline of “Graphic Technology” with the use of a variety of materials and graphic tools while teaching students-bachelors in the field of “Graphic Design” to use various methods of printing graphics, such as: monotype, linocut, and the technique of dry needle. Printing graphics is presented as a discipline for the developing and forming students’ creative abilities, with their further use in project activities.

Keywords: competence approach, knowledge, abilities, skills. Val re, monotype, dry needle, linocut, printing graphics

Современные Федеральные государственные образовательные стандарты представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ: начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования – образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. Необходимо отметить, что ФГОС – часть образовательной среды. Это правовой документ, выражающий заказ общества, порядок и условия его реализации. При этом он регламентирует не только осуществление и развитие образования, но и развитие образовательной среды – непосредственно и опосредованно. Как система, ФГОС требует от образовательных учреждений выполнения обучающей

программы для студентов с освоением ими перечня профессиональных компетенций. В этой связи нам необходимо рассматривать студентов, обучаемых по направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» по профилю «Графический дизайн», как группу нашего научно-исследовательского интереса. Графический дизайнер создаёт графические работы / дизайн-проекты для передачи визуального художественно-образного сообщения, тем самым делая информацию функциональной. Графический дизайн можно охарактеризовать как творческую прикладную область, в которой образы применяются не только ради чистого искусства, но и с коммуникативной целью. Это предполагает в качестве ключевой компетенции – способность создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех

видах профессиональной деятельности, демонстрировать уверенность во владении техниками и технологиями изобразительных материалов и теоретическими знаниями, полученными в процессе обучения (ПК-2). Именно эту профессиональную компетенцию необходимо развивать студентам бакалавриата в сфере графического дизайна в процессе изучения учебной дисциплины «Техника графики».

В обучение печатной графике, различным техникам и манерам был внесён опыт художников-графиков, мастеров офорта и художников-педагогов: Б. И. Клабуновского, Л. Н. Зорина, Р. Ч. Барцица, В. М. Звонцова, В. И. Шистко, В. И. Рузина, П. И. Суворова, В. А. Фаворского, Г. В. Черемушкина [2; 4; 9].

Необходимость данного исследования обусловлена спецификой изобразительных приемов и техник учебной дисциплины «Техника графики» и особенностями практической учебно-творческой деятельности учащихся в мастерской графики с применением методов и навыков печати на профессиональном офортном станке. Теоретическую часть составляет изучение психолого-педагогических основ преподавания печатной графики как творческой и профессиональной дисциплины. Нами была поставлена учебно-творческая задача – провести педагогическое исследование с применением компетентностного подхода к формированию творческих способностей у учащихся средствами печатной графики.

Известный учёный профессор О. Е. Лебедев предлагает следующую характеристику термина «компетентностный подход»:

«Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов» [5, с. 3].

Под образованием Н. Ф. Радионова и Г. А. Бордовский понимают овладение

личностью «системой научных знаний, практических умений и навыков и связанный с ними тот или иной уровень развития ее умственно-познавательной и творческой деятельности, а также нравственно-этической культуры...» [10, с. 11].

В нашей работе мы предлагаем использовать принцип компетентностного подхода по отношению к обучению технике печатной графики. Смысл организации обучающего учебно-творческого процесса в создании условий для формирования у учащихся способности самостоятельно решать познавательные, организационные, художественно-графические задачи в поисках реализации собственных творческих работ на основе своего опыта, полученного при изучении техники печатной графики.

Курс «Техника графики» предполагает целенаправленное обучение студентов-бакалавров кафедры графического дизайна в Московском государственном областном университете специфике техник и материалов печатной графики, видов печатной графики. В структуре учебной дисциплины «Техника графики» рассматриваются различные виды и подвиды техники печатной графики: монотипия, граттаж, сухая игла и линогравюра, ксилогравюра, литография, шелкография и т. д. Однако главная цель преподавания данной дисциплины – дать фундаментальные знания по техникам печатной графики в совокупности с теорией и историей развития и становления описанных выше техник.

Говоря о приобретении учащимися практических умений и навыков владения средствами техники печатной графики при выполнении учебных, а впоследствии и авторских творческих работ, вспомним слова известного учёного, графика и художника-педагога Р. Ч. Барцица, который писал, что, овладевая основами художественного творчества и искусством графики, «необходимо преодолеть целую цепь непростых операций, чтобы

выполнить графическое изображение в том или ином материале» [2, с. 203].

В процессе изучения дисциплины при учёте творческих способностей и индивидуальных предпочтений студентов в выборе техники рисования обучающиеся знакомятся с новыми инструментами и материалами, с технологией выполнения гравюры, с решением задач композиционного и художественно-графического характера. Качество обучения и приобретения новых теоретических знаний и художественно-практических умений и навыков зависит от форм и методов обучения, творческой атмосферы, присутствующей в мастерской печатной графики, взаимоотношений между учащимися и преподавателем, а также от уровня художественно-образного мышления и практической подготовки учащихся к учебно-творческой деятельности.

Методологические подходы, применяемые в дисциплине по изучению печатной графики, выявили существование некоторого ряда изобразительных ошибок / сложностей в творческих работах студентов во время выполнения задания. В этот перечень входят:

1. Сложность в представлении чёткого и полного учебно-творческого плана трактовки будущей работы в печатной технике.

Для новичка разумнее и привычнее всего использовать приём заимствования манеры у других мастеров. Копирование рассматривается в обучении как основа освоения материала. Как ознакомительный этап в изучении печатной техники этот способ положительно влияет на приобретение первоначального опыта студентами. Однако, если этот этап затягивается, довольно часто наблюдается, что учащийся начинает испытывать трудности в создании собственной авторской работы. Задача педагога найти метод, повлиять на дальнейшее творческое развитие студента, научить находить путь для реализации творческой задачи и проявления образного мышления

с учётом вида техники печатной графики и её особенностей.

2. Сложности в определении методов выстраивания композиционных решений изображения, в выборе соответствующего цвета и тона, в выборе метода конструктивного рисования, в выборе комбинаций штриховых линий при передаче формы предметов и образов. Для того чтобы справиться с этими трудностями, студентам необходимо получить навык построения плавных конструктивных и тоновых переходов и умение воспринимать оттенки «языка серой палитры».

3. Сложности в выполнении конструктивного рисунка возникают вследствие недостаточной художественной подготовки студентов либо пробелов в их знаниях в сфере академического рисунка, и это довольно часто приводит к скучным и неинтересным работам, слабым композиционным решениям или неверному построению предметов и фигур [1, с. 136; 11, с. 124]. Во время предварительной работы над эскизами и набросками к будущей гравюре можно исправить эти ошибки, а также предложить несколько вариантов композиционного решения.

4. Ошибки, такие как скудость штриховки и слабо выраженные нюансы вследствие недостаточного уровня развития художественно-графического и композиционного мышления, а также отсутствия соответствующей учебно-творческой практики, художественно-творческой деятельности учащихся.

Оценка валёра любой поверхности – серой, цветной – и умение передать его на гравюруемой поверхности материала – это ещё одна из ступеней постижения печатной графики. Валёр от французского *valeur* ‘ценность’ – это термин в графике, обозначающий тональное соотношение при взаимодействии цветовых или серых оттенков друг с другом [7, с. 20]. Посредством взаимодействия тона возможно добиваться реалистичного изображения художественного образа. Для будущих дизайнеров очень важен валёр в их эскиз-

ных разработках к рисункам в техниках печатной графики – сухая игла и монотипия. Валёр создаёт центр внимания или фокусную точку к определённому участку в рисунке. Его используют для передачи глубины в творческой работе. Светотеневая игра передаёт иллюзию объёма предметам и формам. «Когда мы видим на рисунке художника фон, решенный по-разному, – в одном месте светлее, в другом темнее, то это не случайные недодделки, а сознательное решение тональной задачи» [8, с. 84].

Конечно, передача изображения тонких переходов студентами художественных факультетов изучается в дисциплинах академического рисунка и специального рисунка. Эта синергетическая междисциплинарная связь облегчает процесс создания эскиза для печатной техники «сухая игла» или монотипия.

При выполнении учебно-творческой работы в технике печатной графики «сухая игла» студенты должны учитывать степень давления на инструмент, принципы гравирования, возможности стальной иглы, учитывать применение свободы штрихов либо сочетания различных видов штриховки, иметь твёрдость руки. В зависимости от задуманного рисунка, его стиля осуществляется выбор способа рисования: это может быть контурное рисование сплошными линиями одинаковой длины, акцентированными контурами, разорванными линиями. В пейзажной серии работ можно наблюдать использование методики контурного рисования архитектуры.

Богатого тонального диапазона при выполнении творческой работы гравюры по линолеуму можно достигнуть за счёт применения резцов различного сечения. К сожалению, студенты используют малый набор инструментов для гравирования по линолеуму, что даёт ограниченный набор применяемых способов гравирования.

Совместная работа преподавателя и студентов в печатной мастерской даёт

возможность реализовать принципы компетентностного подхода в изучении печатной графики. В мастерской печатной графики на лабораторно-практических занятиях создаются условия для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения художественно-графических задач. При создании гравюры в видах глубокой, выпуклой и плоской печати у учащихся развивается способность самостоятельно решать проблемы и задачи, основываясь на собственном опыте работы в тех или иных видах печатной техники. Учитывая особенности материалов и инструментов, техники и способов гравирования и печати, студенты способны по окончании курса изучения дисциплины проявлять свободу в комбинировании нескольких техник в собственных работах. Особенностью техники гравирования «сухая игла» при выполнении изображения в материале оргстекло перед процессом печати является хрупкость выгравированных штрихов на поверхности доски. Первые оттиски получаются особенно чёткими и схожи с графикой чернильного пера. Таким образом, важно при практической работе не упустить момента и тщательно и аккуратно выполнить первые оттиски, не испортив их.

В последующих вариантах можно заметить тусклость линий, выгравированные штрихи заламываются и притупляются после прокатки через офортный станок. Но с гравированной доски можно получить ещё порядка 10–15 оттисков, если использовать метод комбинирования манер техники «сухая игла» и монотипии. Эта механическая смешанная техника в офорте позволяет студентам проявить свои навыки и опыт в свободном владении несколькими техниками печатной графики при создании оттиска с гравюры.

Методологическая основа исследования включает в себя системно-структурный метод в изучении печатной графики. Когда от простых вводных упражнений

по гравированию, создания простых тематических композиций студенты постепенно переходят на более сложный уровень выполнения полноценного авторского художественного графического произведения с учётом их реалистического и абстрактного мышления, специфики графики, особенностей материалов и инструментов.

Начиная с техники плоской печати - монотипии, где основным средством выразительности выступает линия или пятно студенты создают быстрые наброски, время на создание одного рисунка от 30 секунд до 10 минут. Студенты учатся оптимизировать свои действия и быстро воплощать эскизы в данной технике печати. Второй этап усложняет задачу – в технике линогравюра дается задание по созданию собственного экслибриса. Здесь студенты при работе с материалом печатной формы познают его особенности, учатся пользоваться инструментами, в эскизе к гравюре разрабатывается пластика форм, определяется характер линии/пятна в том стиле, который был выбран студентом. Контрастность оттисков в технике линогравюра учит мышлению в графическом ключе, начиная с простых силуэтных решений, студенты переходят к разработке деталей. Это могут быть и линейные штрихи и небольшие по формату пятна, в зависимости от стиля и характера рисунка.

На занятиях печатной графики при изучении техники сухая игла мы используем полимерные материалы для создания печатной формы. Повсеместно используются программы растровой и/или векторной графики для создания эскиза будущей гравюры и для отзеркаленного переноса изображения на гравированную поверхность.

На следующем этапе перед студентами стоит задача понять особенность в передаче изображения будущего эстампа в технике сухая игла с помощью светотеневой моделировки графического изображения. Этот подготовительный

этап работы перед непосредственным печатанием оттиска на офортном станке мы выполняем на световом планшете (лайтбокс). Здесь уместно заметить, что студенты, которые хорошо справлялись с быстрым нанесением рисунка в технике монотипия успешно справлялись и со светотеневой передачей объема

Студент, анализируя все эти особенности и тонкости ремесла печатной графики, самостоятельно либо с помощью совместной работы в группе с преподавателем доходит до конкретного результата – создания художественно-графической работы. Студенты должны научиться «мыслить в материале»: заранее уметь видеть, воображать будущий эскиз, рисунок.

Готовый авторский оттиск в той или иной печатной технике – это взаимодействие автора творческой работы со зрителями, обществом, попытка самовыражения и заявления о себе, о своей идее, задумке. И главный естественнонаучный метод в творчестве – понимание. По В. Дильтею (философ XIX в.), понимание – это тотальное создание духовного состояния и его реконструкция на основе «вчувствования».

Понимание «смыслового содержания» художественно-графического рисунка, оттиска автора-студента говорит об уровне развития его творческих способностей. Оно также сообщает значение его работе. Это «особый способ постижения продуктов гуманитарного знания, опирающегося на вчувствование читателя – эмпатию» [10, с. 12], которая обуславливает понимание смысла, содержания творческой работы.

Оценка образовательного результата изучения техник печатной графики – монотипии, граттажа, сухой иглы, линогравюры – основывается на анализе уровней образованности учащихся, достигнутых на определённом этапе обучения.

Образовательный процесс в современном мире требует разработки педагогических и методических приёмов, которые

будут основаны на новых прогрессивных подходах в обучении, с учётом профессиональных требований знаний и навыков, предъявляемых к учащимся на занятиях в высших учебных заведениях.

Компетентностный подход в обучении печатной графике учащихся студентов-дизайнеров отвечает требованиям к современному профессиональному обучению, играет значимую роль в развитии у учащихся специальных компетенций, активизирует их творческие способно-

сти на основе освоения ими технических навыков в печатной графике [3; 6]. Этот подход в обучении улучшает способности учащихся в применении и комбинировании ряда практических умений, развивает образное, абстрактное, аналитическое и критическое мышление. Работа в группе на занятиях в мастерской печатной графики способствует развитию коммуникативных навыков.

Статья поступила в редакцию 20.08.2019

ЛИТЕРАТУРА

1. Барциц Р. Ч. Графическая композиция и специфика иллюстрирования книги // Право и практика. 2015. № 4. С. 135–141.
2. Барциц Р. Ч. Художественная графика. Введение в методику преподавания: монография. 2-е изд. М., 2016. 222 с.
3. Деулина В. М., Моисеев А. А. Совершенствование компетентностной модели в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров по профилю «Графический дизайн» в сфере искусства книжной графики и иллюстрации // Проблемы теории и методологии предметного образования. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн. М., 2019. № 4. С. 25–29.
4. Зорин Л. Н. Эстамп: руководство по графическим и печатным техникам. М., 2004. 110 с.
5. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. № 5. С. 3–12.
6. Моисеев А. А. Компетентностный подход в обучении студентов искусству пастельной живописи (в системе художественных факультетов педагогических вузов): автореф. дис. ... канд. пед. наук. Омск, 2011. 17 с.
7. Мосина В. Р., Бедина А. Ф. Валер как средство обучения реалистической живописи учащихся художественных школ // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Педагогика и Психология. 2012. № 2. С. 19–23.
8. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. М., 1984. 239 с.
9. Рузин В. И. Основы производственного мастерства (модуль эстамп): учеб.-практ. пособие. Владимир, 2016. 95 с.
10. Троянская С. Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании: учеб. пособие. Ижевск, 2016. 174 с.
11. Чистов П. Д. Методологические основы конструктивного рисования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2015. № 3. С. 122–130.

REFERENCES

1. Bartsits R. Ch. [The graphic composition and specificity of book illustration]. In: *Pravo i praktika* [Law and practice], 2015, no. 4, pp. 135–141.
2. Bartsits R. Ch. *Khudozhestvennaya grafika. Vvedenie v metodiku prepodavaniya* [The art graphics. Introduction to the methods of teaching]. Moscow, 2016. 222 p.
3. Deulina V. M., Moiseev A. A. [Improvement of competence model in training design students for the profile of “Graphic design” in the art of book graphics and illustrations]. In: *Problemy teorii i metodologii predmetnogo obrazovaniya. Izobrazitel'noe iskusstvo. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo. Dizain* [Problems of theory and methodology of the subject education. Art. Decorative-applied art. Design]. Moscow, 2019, pp. 25–29.
4. Zorin L. N. *Estamp: rukovodstvo po graficheskim i pechatnym tekhnikam* [Printmaking: a manual of graphic and printing techniques]. Moscow, 2004. 110 p.

5. Lebedev O. E. [Competence approach in education]. In: *Shkol'nye tekhnologii* [School of technology], 2004, no. 5, pp. 3–12.
6. Moiseev A. A. *Kompetentnostnyi podkhod v obuchenii studentov iskusstvu pastel'noi zhivopisi (v sisteme khudozhestvennykh fakul'tetov pedagogicheskikh vuzov): avtoref. dis. ... kand. ped. nauk* [Competence approach in teaching students the art of pastel painting (in the art faculties of pedagogical universities): abstract of PhD thesis in Pedagogic sciences]. Omsk, 2011. 17 p.
7. Mosina V. R., Bedina A. F. [Valère as a means of teaching students of art schools realistic painting]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M. A. Sholokhova. Pedagogika i Psikhologiya* [Bulletin of Moscow State University for the Humanities. M. A. Sholokhova. Pedagogy and Psychology], 2012, no. 2, pp. 19–23.
8. Rostovtsev N. N. *Akademicheskii risunok* [Academic drawing]. Moscow, 1984. 239 p.
9. Ruzin V. I. *Osnovy proizvodstvennogo masterstva (modul' estamp)* [The basics of production skill (module print)]. Vladimir, 2016. 95 p.
10. Troyanskaya S. L. *Osnovy kompetentnostnogo podkhoda v vysshem obrazovanii* [The foundations of competence approach in higher education]. Izhevsk, 2016. 174 p.
11. Chistov P. D. [Methodological foundations of constructive drawing]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Pedagogika* [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics], 2015, no. 3, pp. 122–130.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Воронина Людмила Сергеевна – аспирант кафедры живописи, делопроизводитель Московского государственного областного университета;
e-mail: bukadian@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Lyudmila S. Voronina – post-graduate student of the Department of painting, clerk, Moscow Region State University;
e-mail: bukadian@yandex.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Воронина Л. С. Методологические основы специфики обучения дисциплине «Техника графики» студентов бакалавриата графического дизайна // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. № 1. С. 37–44.
DOI: 10.18384/2310-7219-2020-1-37-44

FOR CITATION

Voronina L. S. Methodological basis of the specifics of teaching discipline “graphics technique” for students of graphic design baccalaureate. In: *Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Pedagogics*, 2020, no. 1, pp. 37–44.
DOI: 10.18384/2310-7219-2020-1-37-44