

Методика преподавания модной иллюстрации с национальным компонентом средствами уникальной и печатной графики в смешанном формате дополнительного образования

Methods of teaching fashion drawing with a national component by means of black-and-white illustration and printed graphics in a blended learning format of non-formal education

УДК 37.026.9

Получено: 14.05.2023

Одобрено: 10.06.2023

Опубликовано: 25.08.2023

Бурова М.Д.

Магистрант художественно-графического факультета Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета

Burova M.D.

2nd year master's student, Artistic and Graphic Faculty of the Institute of Fine Arts, Moscow State Pedagogical University

Макарова К.В.

Канд. пед. наук, профессор кафедры рисунка Художественно-графического факультета Института изящных искусств Московского педагогического государственного университета

Makarova K.V.

Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Drawing Department of the Art and Graphic Faculty of the Institute of Fine Arts of the Moscow Pedagogical State University

Аннотация

Модная иллюстрация является востребованным направлением в дополнительном художественном образовании для взрослых. Несмотря на популярность курсов, обучающих этой художественной практике, качество полученных знаний, умений и навыков нередко оказывается нестабильным: за эффектной работой цветными графическими материалами и филигранно изображенными деталями модных образов нередко скрывается отсутствие фундаментальной подготовки. Практика показывает, что обучение основам композиции является обязательной составляющей в работе над любим графическим изображением. Для решения этого вопроса в статье рассматривается обучение с применением средств уникальной черно-белой и печатной графики - забытой, но перспективной разновидности в модной иллюстрации. Стоит отметить, что современные программы дополнительного образования не рассматривают национальную специфику и упускают большой культурный пласт, который важен и необходим для освоения профессионалами в сфере дизайна, конструирования и технологии одежды. Также рассматривается применение смешанного образовательного формата в контексте дополнительного образования для взрослых. В статье приведены содержание и

анализ реализованного педагогического эксперимента, который рассматривает все изложенные выше вопросы.

Ключевые слова: модная иллюстрация, композиция иллюстрации, русский костюм, уникальная графика, печатная графика, смешанное образование, дополнительное образование.

Abstract

Fashion illustration is a popular direction in non-formal art education for adults. Despite the popularity of courses teaching this artistic practice, the quality of the acquired knowledge, skills and abilities often turns out to be unstable: behind the spectacular work with color graphic materials and filigree depicted details of fashionable images, the lack of fundamental training is often disrupted. Practice shows that learning the basics of composition is a mandatory component in working on any graphic image. To address this issue, the article discusses learning using black-and-white illustration and printed graphics - a forgotten but promising variety in fashion illustration. It should be noted that modern programs of non-formal education do not consider national specifics and miss a large cultural layer, which is important and necessary for the development of professionals in the field of design, construction and technology of clothing. The use of a blended learning format in the context of non-formal education for adults is also considered. The article presents the content and analysis of the implemented pedagogical experiment, which considers all the above issues.

Keywords: fashion drawing, composition of illustration, Russian costume, graphics, printed graphics, blended learning, non-formal education.

Условия динамичного современного мира обязывают человека нашего времени быть подвижным, адаптивным, образованным. При этом само понятие образованности уже не воспринимается так прямолинейно, как это было раньше: теперь, чтобы быть подкованным профессионалом, знающим специалистом в своей области необходимо непрерывно обновлять свои знания, расширять горизонты познания. В этом сегодня большую роль играет дополнительное образование, которое способствует реализации концепции «lifelong learning» [6, с. 17] – непрерывного образования и процесса роста образовательного потенциала в течение жизни [4, с. 104]. На сегодняшний день подразделяют два типа программ: общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) и профессиональные. При этом последние дают взрослому возможность получить документ государственного образца: удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной подготовке.

Однако важно понимать, что не только наличие официального документа свидетельствует о наличии определенных знаний, умений и навыков у учащихся. На их развитие могут влиять и другие образовательные курсы, которые не выдают никаких документов или же вручают внутренние, больше нигде не применимые сертификаты.

Также к решению получить дополнительное образование нередко приходят люди, не имевшие ранее возможность осваивать конкретные сферы деятельности. К таковым в большинстве случаев относят области творчества, такие как занятия музыкой, хореографией, изобразительным искусством и др. В силу разных обстоятельств, таких как, например, экономическая невозможность или неодобрение окружения, в том числе родителей, творческий потенциал оказывается нереализованным. Однако предрасположенность, внутренняя тяга к освоению желанной области все-таки нередко приводят взрослых к реализации своей мечты.

Нередко учреждения дополнительного образования детей, чаще всего предпрофессиональной подготовки, как в спортивных, так и в творческих областях нацелены на результат, и дети сталкиваются с некомплиментарными сравнениями, прессингом, порой излишне жесткой критикой, что часто деморализует, снижает уровень внутренней мотивации. Это может быть как причиной того, что ребенок не захотел дальше продолжать учиться, так и того, что родители воспрепятствовали обучению в такой среде. В любом случае, уже выросшие дети с нереализованными творческими потребностями, могут сталкиваться с внутренними страхами и избеганием потенциальных похожих ситуаций и так и не приходят в дополнительное образование взрослых, которое строится на совершенно других принципах: сотрудничества с преподавателем, самоконтроля, ориентации на личные образовательные потребности, формирования конкретных знаний умений и навыков для определенных задач, а также элективности [3, с. 603].

Кроме того, творческие области в глазах многих взрослых людей стигматизированы: они кажутся недоступными, потому что «золотое время», когда можно было всему научиться, безвозвратно прошло. В действительности ситуация обстоит не так категорично, и сфера изобразительного искусства открыта для взрослых людей, в том числе и в контексте дальнейшего профессионального развития при наличии некоторой предварительной подготовки, которую возможно реализовать в том числе и в рамках дополнительного образования.

Отдельно стоит сказать о его профориентационной роли. С задачей грамотного определения своей образовательной траектории сталкиваются не только старшие школьники, но и люди, едва достигшие совершеннолетия, которые уже считаются взрослыми. Так, особого внимания заслуживает десятилетие между 20 и 30 годами, которое в отечественной психологии немного расширяется и определяется промежутком 21-33 года – это период молодости, в который особенно важно принять грамотные решения о дальнейшей образовательной, карьерной и личной траектории развития. При этом нередко совершеннолетние, завершившие обучение в школе, колледже или в высших учебных заведениях приходят к опустошенности и непониманию, в какой области развиваться дальше. Часто такая ситуация складывается под социальным гнетом: общества, школы, родителей, близкого окружения. Невозможность взять перерыв между образовательными ступенями, отсутствие саморефлексии, честного диалога в семье, а также неосведомленность часто приводят к личным кризисам. Поэтому так важно использовать возможности дополнительного образования, которые помогают методом проб и ошибок найти интересующую сферу и сформировать образовательную траекторию, следуя которой будет возможна реализация творческого потенциала.

Сегодня многие курсы в области изобразительного искусства существуют в онлайн-формате. Во многом причиной этому явлению и ускорению изменения цифровой среды в целом [1, с. 649] стала нестабильная эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19: это время было уникальным по количеству созданных образовательных курсов, в том числе в области художественного образования. Появившееся на самообразование время в период самоизоляции многие взрослые люди посвящали углублению своих имеющихся знаний и получению новых. Однако в случае с изобразительными практиками ситуация обстоит не так однозначно. Отсутствие непосредственного контроля, низкая самодисциплина, нестабильная обратная связь, ощущение цифрового одиночества и осознание элективности мероприятия, которая провоцирует изучение материала «в половину силы» – все это снижает мотивацию и делает выход из образовательного процесса простым и безболезненным. Однако поставленная цель так и остается недостигнутой.

С проблемами дистанционного образовательного процесса столкнулись и профессиональные высшие учебные заведения в области изобразительного искусства: студенты демонстрировали низкие результаты деятельности несмотря на то, что степень усвоения образовательной программы оценивалась и влияла на общую успеваемость.

Однако с улучшением эпидемиологической ситуации в образовательную практику уверенно вошла смешанная форма обучения, которая совмещает в себе очный и цифровой компонент (который содержится в количестве 30-79% учебного времени) – синхронный (онлайн) и асинхронный. При этом стоит отличать смешанный и гибридный варианты: в случае с первым, вся группа учащихся одновременно меняет тип деятельности и образовательную среду, а при гибридном – учащиеся могут одновременно в разном формате (очном и онлайн) находиться на одном типе занятий – практическом или теоретическом. Смешанный формат позволяет оптимизировать образовательную деятельность и реализовывать дистанционное освоение любого блока программы, который рационально усваивать таким образом. Так, в случае с художественным образованием, наиболее эффективно практические занятия реализовывать в очной форме, а изучение теоретического материала – в цифровой среде.

Несмотря на то, что пандемия отступила, и на сегодняшний день становится возможным переводить ряд процессов в очный режим, смешанный формат показывает ряд значительных преимуществ: материалы могут находиться в цифровой среде и быть доступными к ознакомлению в любое время, что позволяет не только гибче распоряжаться личным временем, но и исключать возможность пропусков занятий по различным причинам. Кроме того, такие материалы могут многократно использоваться, что позволяет усовершенствовать и упростить деятельность преподавателя.

В области художественного образования сегодня наблюдается большой интерес как к традиционным, классическим направлениям, таким как академический рисунок и живопись, так и современным, более практико-ориентированным, таким как векторная и растровая графика, 3D-моделирование, леттеринг и каллиграфия, детская книжная иллюстрация, абстрактная живопись (флюид- и инк-арт), а также модная иллюстрация, о которой далее пойдет речь в данной статье.

Модная иллюстрация является одним из наиболее популярных направлений в современном художественном образовании. Эту практику также нередко называют фэшн-иллюстрацией (*fashion illustration, fashion drawing*) – она представляет собой искусство отражения тенденций конкретного времени и места в форме художественного изображения. Большой интерес она вызывает в связи со своей междисциплинарной природой – она находится на пересечении изобразительного искусства, моды и дизайна. Несмотря на кажущуюся юность этого направления, оно развивается с XVI в. и впервые увидело свет в виде гравюр, выполненных в техниках ксилографии и офорта. С развитием печатного дела использовались другие разновидности техник эстампа, такие как литография и трафаретная печать. Приближаясь к нашему времени, модная иллюстрация все чаще предстает в виде произведений уникальной – традиционной рисовальной – и цифровой графики. И на сегодняшний день печатная графика практически полностью «ушла» из модной иллюстрации, несмотря на свой потрясающий потенциал.

Роль модной иллюстрации заключалась в визуальном информировании о модных тенденциях времени, позже эту задачу на себя возложила фотография и стала с ней более успешно и достоверно справляться. Однако с развитием социальных сетей в 2010-х годах к модной иллюстрации появилась новая волна

интереса, но уже не как к утилитарному изображению, а как к альтернативному маркетинговому механизму и производству искусства. На сегодняшний день это направление, популярное в дополнительном образовании, широко представлено в формате онлайн-курсов, о недостатках которых было сказано ранее.

Другим значительным упущением в преподавании модной иллюстрации у нас в стране является игнорирование национального компонента. Русская культура, в том числе национального костюма, многогранна и прекрасна, она вдохновляла мировых дизайнеров, среди которых Ив Сен Лоран, Джон Гальяно, Карл Лагерфельд, Кендзо Такада. Она способна воодушевлять модельеров и иллюстраторов сегодня. Костюмное разнообразие, в том числе связанное с сословным делением, дает большой простор для воображения и интерпретации этой темы. Однако важно делать это с уважением к отечественной традиции, с пониманием роли и значения каждого костюма, его семантики.

Также стоит сказать, что в рамках существующих курсов не рассматривается отечественное наследие графики костюма: журнальных иллюстраций, интерпретаций русских художников эпохи модерна, эскизов театральных костюмов и зарисовок модельеров советского и нашего времен. Это досадное упущение не дает возможности полностью ощутить специфику модной иллюстрации в России, которая может быть значительным богатым подспорьем в творчестве современных художников. К тому же, изучение культуры своей страны играет огромную роль в формировании гражданского самосознания, а также в воспитании эстетического вкуса, который так важен сегодня для профессионалов креативных индустрий.

На основе вышеизложенных выводов была сформирована программа дополнительного образования по модной иллюстрации с национальным компонентом средствами уникальной и печатной графики в смешанном формате, в которой учтены плюсы и минусы существующих курсов по этому направлению. Эта программа разрабатывается для возрастной категории 18+ (преимущественно 18-30 лет) и имеет профориентационную направленность, помогающую выбрать оптимальный образовательный вектор в сфере дизайна одежды и конструирования изделий легкой промышленности для учащихся. На ее основе был проведен педагогический эксперимент, в ходе которого учащиеся должны были усовершенствовать свои художественные навыки, расширить компетенции, а также сформировать представление о русском историческом костюме и его развитии в будущем.

В условиях педагогического эксперимента было принято решение перевести в дистанционный формат теоретический курс, реализовывая его посредством вебинаров, записанных заранее видеоуроков, а также снабжая его дополнительными материалами: презентациями, папками на облачных сервисах с референсами и др. При этом практические занятия остались очными. Эксперимент проводился со студентами конструкторами и технологами изделий легкой промышленности в возрастном диапазоне 18-30 лет в рамках факультативной дисциплины, не влияющей на общую успеваемость студентов. Учащиеся имели опыт рисования, однако у каждого он был различным. Было сделано предположение, что проведенный курс стимулирует интерес к графике костюма и поможет в дальнейшем решать художественные задачи, предъявляемые в рамках учебной программы. Подобное предположение могло бы быть актуально и при работе с абитуриентами, которые собираются обучаться в области дизайна, конструирования и технологии легкой промышленности.

Педагогический эксперимент подразделялся на три основных этапа: констатирующий, поисково-формирующий и контрольный.

Констатирующий эксперимент был призван определить исходные данные – общий уровень учащихся. Для этого было предложено выполнить задание – выполнить предметную модную иллюстрацию, т.е. изобразить по референсу представленную модель обуви, используя спиртовые маркеры. Были поставлены следующие задачи: определить понимание принципов композиционного расположения, уровень владения линейным рисунком и графическим материалом. В процессе учащиеся использовали специальную маркерную или чертежную бумагу формата А4, спиртовые маркеры, линеры, цветные карандаши. Предварительно с учащимися была проведена беседа, в ходе которой выяснилось, что учащиеся хорошо понимают, что такое модная иллюстрация, однако далеко не у всех был опыт ее создания. Спиртовые маркеры для большинства в группе были новым материалом. Учащиеся получили дополнительно на очном занятии небольшой видеоурок – его было рационально показать в условиях отсутствия доски и невозможности демонстрации педагогического рисунка. В конце занятия учащиеся сдали работы, анализ которых будет приведен ниже (см. рис. 1).

Рис. 1. Результаты контрольного эксперимента – предметная иллюстрация маркерами

Также было проведено второе занятие в рамках констатирующего эксперимента – учащимся также было предложено выполнить предметную иллюстрацию, однако на этот раз использовать другой цветной графический материал – акварель. Задание звучало следующим образом: выполните новогоднюю открытку в стиле модной иллюстрации с изображением аксессуара и поздравительной подписью. Задачи были схожи с поставленными в рамках первого занятия констатирующего эксперимента, только теперь появились новые условия: кроме главного объекта было необходимо грамотно композиционно расположить другие элементы открытки. Учащиеся выполняли задание на акварельной бумаге формата 15 на 15 см с использованием акварельных красок, линеров, цветных карандашей как вспомогательных материалов (см. рис. 2). Также учащимся был продемонстрирован короткий видеоурок, рассказывающий возможную последовательность действий.

Рис. 2. Результаты контрольного эксперимента – предметная иллюстрация акварелью

Таким образом, были получены работы по результатам двух занятий. Выбор предложенных материалов был мотивирован их популярностью и традиционным использованием в контексте обучения модной иллюстрации. Однако в ходе анализа учебных работ был выявлен ряд проблем, таких как сложности в работе с линейным рисунком и построением элементов, композиционным расположением главного и

сопутствующих объектов, трудности в рисовании цветным графическим материалом, а также при работе с цветом в целом. Кроме того, в первой экспериментальной работе учащиеся решили не работать с фоном, а на втором занятии предпринятые попытки оказались не очень удачными.

На основании полученных результатов была выявлена необходимость разработать программу поисково-формирующего эксперимента, которая главным образом будет решать проблемы работы с композицией, тоном и отношением «фигура-фон». Такое нововведение контрастирует и с существующими курсами модной иллюстрации в традиционных материалах, в которых ставят главной целью работу с фигурой, изображение одежды и драпировок, изучение принципов работы с эффектным цветным графическим материалом, упуская основы изобразительной грамоты, без освоения которой учащиеся с большим трудом достигают положительных результатов. При этом было принято решение продолжить работу в технике черно-белой графики с возможным внедрением акцентного цвета, и тем самым развить у учащихся умение работать с тоном, применяя графические средства выразительности (пятно, линия, штрих и точка) и орнаментацию. В последующем занятии были ориентированы на изображение фигуры человека.

Поисково-формирующий эксперимент состоял из десяти теоретических занятий, которые проводились в цифровом формате и были представлены в виде вебинаров и коротких видеоуроков, а также шести практических, три из которых относились к блоку уникальной графики и оставшиеся – к техникам эстампа. Таким образом, в ходе занятий была поставлена цель не только усовершенствовать имеющиеся навыки, но и расширить границы креативных возможностей учащихся через изучение другой графической разновидности изобразительного творчества.

Обучение в рамках этого этапа эксперимента проводилось через последовательное усложнение [5, с. 145], и первое занятие поисково-формирующего эксперимента во многом напоминало начало классического обучения модной иллюстрации – учащимся было дано задание выполнить шаблон женской модной фигуры. Перед этим учащиеся изучили предложенные презентационные и видеоматериалы по данной теме. Анализ существующих образовательных программ показал, что большинство преподавателей демонстрирует только один характерный для своего стиля вариант изображения и рекомендует обучаться, повторяя действия шаг за шагом. В рамках эксперимента были продемонстрированы и объяснены основные принципы построения фигуры в реалистическом рисунке и в модной иллюстрации, правила стилизаций и пропорциональных изменений тела, которые позволят учащимся изобразить уникальные модели в соответствии с личными эстетическими представлениями. Модная иллюстрация – явление гибкое и многогранное, отражающее общую социальную повестку. Сегодня понятия о красоте не скованы рамками «90-60-90», и моделями могут становиться не только худощавые высокие девушки с длинными ногами, но и женщины с весьма уверенными формами и пропорциями, отличными от канонических. В этом заключается первое занятие поисково-формирующего эксперимента: поиска своей героини и личного стиля в изображении. Возможно, учащиеся в дальнейшем вернуться к этому шаблону. Работы выполнялись на формате А4 черными линерами.

Второе задание уже напрямую касалось решения композиционных задач и внедрения национального компонента, о котором было сказано ранее. Учащимся было предложено выполнить однофигурную иллюстрацию девушки в русском крестьянском костюме. Учащимся был предоставлен выбор локации – губернии, костюм которой наиболее соответствовал личным эстетическим представлениям. Работы были выполнены на формате А4 черными линерами, маркерами, акварелью с внедрением возможного акцентного цвета. Целью занятия было не просто

создание изображения фигуры в костюме на пространстве пустого листа, но и решение окружающего ее фона – таким образом, учащиеся работали над отношением «фигура-фон» (см. рис. 3).

Рис. 3. Результаты поисково-формирующего эксперимента – создание однофигурной композиции в русском крестьянском костюме

Результаты показали интерес к русскому костюму и понимание стилистических особенностей, однако некоторые учащиеся стремились отойти от предложенного референса и изобразить личную интерпретацию русской крестьянской одежды. В контексте поставленной задачи подобную самостоятельность сложно и неправильно одобрять, однако стоит поприветствовать желание учащихся использовать русский костюм как творческий источник в дальнейшем. Кроме того, участники эксперимента достойно справились как с использованием выбранных графических материалов, так и с композиционным решением иллюстрации.

Третье задание знакомит учащихся с одной из разновидностей печатной графики – техникой сухой иглы. Предварительно перед практическим заданием они ознакомились с видеоуроком, на котором были продемонстрированы особенности работы с этой разновидностью эстампа. Они узнали, что такое печатная графика, в чем ее принципиальное отличие от уникальной и в чем заключаются взаимосвязи с ней. Так, сухая игла является техникой глубокой печати, по современной технологии она выполняется с использованием оргстекла, на которое наносится иглой или другим тонким острым инструментом изображение – без эскиза или по заранее подготовленному рисунку, подложенному под противоположную сторону оргстекла. Далее на «доску» – выгравированную поверхность – наносится специальная типографская краска, которая должна попасть в образовавшиеся лунки. Поверхность оргстекла очищают, оставляя углубления наполненными, и затем «доска» и положенная сверху чуть смоченная бумага укладываются на специальный офортный печатный станок, и в результате получается готовый оттиск. В обучении этой технике стоит учитывать несколько особенностей. Поскольку печатная графика всегда начинается в уникальной, учащиеся, при идеальном стечении обстоятельств, должны заранее подготовить авторский эскиз. Но так как представленная программа имеет характер базовой и допускает, что учащемуся может быть сложно создать эскиз, обилующий прямыми, угловатыми, энергичными штрихами [2, с. 128] и подходящий под технику сухой иглы, было принято решение осваивать эту разновидность эстампа через знакомство с многогранной культурой русского костюма – учащиеся на формате оргстекла А5 копировали реальные гравюры, изображающие придворный костюм, фантазийный крестьянский и сказочный. Поскольку в техническое оснащение базы практики не входило наличие печатного станка, учащиеся работали непосредственно с оргстеклом, оттиски выполнялись преподавателем и автором данной публикации в мастерской ХГФ ИИИ МПГУ. Результаты работы показали,

что большинство учащихся отлично справились с работой, особенно с учетом первого опыта. Однако в наиболее «ответственных» местах гравюры, таких как лицо и руки, учащиеся демонстрировали нерешительность и более легкими поверхностными штрихами выполняли работу, что впоследствии было заметно на получившихся оттисках. Однако учащиеся позитивно оценили процесс создания гравюры и были рады получившимся работам (см. рис. 4). В дальнейшем они смогут создать произведения на основе заранее подготовленных авторских эскизов.

Рис. 4. Результаты поисково-формирующего эксперимента – создание копии в технике сухой иглы

Четвертым заданием было изображение двухфигурной композиции в технике черно-белой уникальной графики с возможным применением акцентного цвета на формате А4: теперь перед учащимися встала новая задачи – они должны были не только грамотно с точки зрения композиции расположить объекты на листе и решить отношения «фигура-фон», но и выстроить взаимодействие фигур между собой. Кроме того, на основе ранее посещенного вебинара и просмотренного видеурока учащиеся должны были работать с костюмом конца XIX – XX в. в русском стиле – т.е. одеждой, в которой используются интерпретации русской атрибутики.

К таким костюмам можно отнести городской – вышитый полосатый комплект, состоящий из рубахи, юбки и передника; театральный – например, выполненный для дягелевских «Русских сезонов» Л.С. Бакстом, Н.С. Горчаровой и др.; сказочный – по иллюстрациям И.Я. Билибина, Б.В. Зворыкина и др.; наряды бала 1903 г. (авторства С.С. Соломко, К.А. Коровина и др.), выполненные специально по случаю празднования 300-летия рода Романовых; костюмы модельеров XX в. в русском стиле (Н.П. Ламановой, В.М. Зайцева и др.). Учащиеся снова работали в условиях строгого следования референсам и в этой работе проявили больше усидчивости и внимательности. По результатам деятельности можно сказать, что уже на этом этапе прослеживается положительная динамика – учащиеся осознают важность построения «диалога» внутри иллюстрации, грамотной компоновки изображения (см. рис. 5).

Рис. 5. Результаты поисково-формирующего эксперимента – создание двухфигурной композиции в костюмах в русском стиле

Пятое занятие было подготовительным к следующему заданию по печатной графике: теперь учащиеся знакомились с техникой линогравюры и подготавливали авторские эскизы моделей обуви и аксессуаров в русском стиле. Эта тема обусловлена ознакомлением учащихся со спецификой данной разновидности эстампа – задача заключалась не в создании сложного, а в разработке грамотного эскиза, который в дальнейшем возможно воплотить в материале. В ходе заранее просмотренного видеоурока, учащиеся узнали о новой технике и особенностях работы с ней. Линогравюра представляет собой разновидность высокой печати – изображение на выгравированной «доске», подобно штампу, отпечатывается с неповрежденной поверхности материала, в то время как пустоты, образованные работой с инструментом, выполняют роль белых пятен на оттиске. Линогравюра выполняется на специальном гомогенном линолеуме; пробелы – участки, которые не должны отпечататься, вырезают штихелями и стамесками соответствующего размера. Эта техника эстампа имеет совершенно отличные от сухой иглы визуальные графические характеристики – в ней присутствуют активные черные и белые пятна, выразительные линии, крупная штриховка. Мелкие детали не характерны и неудобны для выполнения в технике линогравюры. И эти особенности важно учитывать при разработке подходящего эскиза. Так, учащиеся работали над его созданием черно-белыми материалами на формате А4 с возможным использованием белых корректирующих материалов. Творческий источник каждый учащийся выбирал самостоятельно, однако тема русского костюма сохранялась на протяжении каждого занятия. По итогам учащиеся выполнили интересные и достойные работы, однако в силу отсутствия полного понимания специфики техники были допущены небольшие ошибки, которые в дальнейшем легко корректировались с помощью преподавателя для дальнейшей работы с материалом.

Шестое занятие заключалось в непосредственном создании линогравюры. Полученные отредактированные эскизы были переведены с помощью копировальной бумаги – ее чернила прекрасно фиксируются на листе линолеума. Плохо пропечатанные детали также легко можно подрисовать простым карандашом. Эскиз должен быть досконально переведен на материал, чтобы в дальнейшем линогравюра получилась убедительной и достоверной. Далее штихелями и стамесками удаляются ненужные пробелы – т.е. инструментами вырезаются белые части, которые не должны пропечататься. Черные должны остаться целыми. Именно в неполном понимании этого принципа и заключалась проблема в создании эскиза, поскольку детали учащимся было гораздо проще изобразить черными, а не белыми графическими материалами. После завершения процесса гравирования учащимся предоставлялся выбор работы с фоном: оставить его черным, сделать белым – т.е. полностью удалить линолеум вокруг, сделать фон

«лучиками» или геометрической фигурой, обособив модель от черного фона или проявить фантазию и выполнить свое авторское решение. Далее на «доску» наносится специальная типографская или масляная цветная краска – на выбор учащихся. Красящий слой тонко, но плотно наносится специальным валиком. Далее на окрашенную «доску» укладывается бумага, и этот комплект укладывают на печатный станок, после чего получается оттиск. Эту технику печатной графики возможно реализовывать полностью самостоятельно с использованием ручного прессы, однако не всегда результат получается таким же стабильным, как с использованием печатного станка. Поэтому для создания хороших оттисков изображения по всем «доскам» были созданы с использованием специального оборудования в мастерской ХГФ ИИИ МПГУ. Результаты получились замечательными, и большое влияние на это оказала внимательная работа с эскизами к линогравюрам (см. рис. 6).

Далее был проведен финальный – контрольный этап педагогического эксперимента, который был призван продемонстрировать итоги работы с учащимися и показать динамику. Поскольку главной целью программы было решение проблемы работы с композицией, тоном и отношением «фигура-фон», последнее задание должно было быть выполнено на формате А4 в технике уникальной черно-белой графики с возможным использованием акцентного цвета.

Рис. 6. Результаты поисково-формирующего эксперимента – создание линогравюры по авторскому эскизу

На этот раз учащимся была поставлена задача выполнить творческую работу: трехфигурную иллюстрацию в современном костюме с русскими мотивами. Таким образом, участники эксперимента, с одной стороны, получили свободу выбора – они больше не были скованы референсами, а с другой – должны были придумать и выполнить авторские модные костюмы в русском стиле, сообразные нашему времени. Итоги эксперимента показали значительную динамику по сравнению с констатирующим экспериментом – учащиеся более умело стали работать с композицией листа, решать проблемы организации разного количества фигур и фона вокруг них, научились работать с ограниченным числом графических средств интересно и образно. Таким образом, можно сделать вывод, что эксперимент показал творческий рост учащихся и значительную положительную динамику (см. рис. 7).

Рис. 7. Результаты контрольного эксперимента – создание трехфигурной композиции в современном костюме с русскими мотивами

Безусловно, в рамках данного курса базово рассмотрены основы построения тела человека и не изучаются проблемы работы с цветом. Однако композиция является основой изображения, которая организует пространство листа – освоив ее принципы в дальнейшем можно гораздо более эффективно работать с другими аспектами иллюстрации. В дальнейшем будет разработана более углубленная программа, которая будет решать не рассмотренные ранее вопросы.

В завершение стоит выделить следующие положительные выводы, сделанные по результатам педагогического эксперимента:

1) Констатирующий эксперимент помог выявить фундаментальные проблемы в работе с композицией: в процессе поисково-формирующего эксперимента учащиеся говорили, что им непросто рисовать фигуру и грамотно располагать ее в пространстве, однако практика, помощь со стороны преподавателя и стремление получить хороший результат позволяли довести работу до конца и сделать ее хорошо.

2) Повышение навыков работы с композицией значительно улучшило визуальный эффект от полученных иллюстраций.

3) Черно-белая графика учит работать с тоном и отношением «фигура-фон», значительно дисциплинирует и стимулирует творческую деятельность, направленную на повышение декоративности и насыщенности изображения.

4) Русский костюм вызывает большой интерес у учащихся; он представляет собой разнообразную плодотворную почву для творческой профессиональной работы студентов конструкторов и технологов.

5) Обучение с применением национального компонента помогает учащимся приобщиться к исконным традициям в области костюма и оказывает значительную воспитательную роль.

6) Процесс создания печатной графики оказался необычным и увлекательным для учащихся, новые знания, умения и навыки расширяют диапазон для дальнейшего творчества.

7) Смешанный формат с дистанционным теоретическим блоком дает хорошие результаты в освоении и дальнейшем практическом закреплении информации и способствует оптимизации образовательной деятельности.

8) Решение фундаментальных вопросов в работе с иллюстрацией должно предшествовать работе в цвете – это позволит эффективно решать более сложные художественные задачи.

Таким образом, проведенная экспериментальная работа показала отличные результаты, и поставленные цели и задачи были достигнуты.

Литература

1. *Агарков Г.А.* Год после вспышки COVID-19: восприятие потенциальными студентами качества высшего образования в контексте цифровизации и смешанного обучения / Г.А. Агарков, Д.Г. Сандлер, А.Д. Сущенко // Интеграция образования. – 2021. - № 4(105). – т. 25. – С. 646-660.

2. *Барциц Р.Ч.* Художественная графика. Введение в методику преподавания: Монография / Р.Ч. Барциц. – 2-е изд. – М.: МПГУ, 2016. – 222 с.

3. *Гилева О.Я., Шиманчик И.П.* Дополнительное профессиональное образование взрослых: принципы и особенности / О.Я. Гилева, И.П. Шиманчик // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. – № 12 (3-3). – С. 603-605.

4. *Грумминская Л.А., Матвеева А.С.* Перспективы развития непрерывного образования / Л.А. Грумминская, А.С. Матвеева // Проблемы современного педагогического образования. – 2020. - № 67-4. – С. 103-107.

5. *Сокольникова Н.М.* Методика обучения изобразительному искусству: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с.

6. Социология образования. Дополнительное и непрерывное образование: монография / Г.А. Ключарев, Д.В. Диденко, Ю.В. Латов, Н.В. Латова; под общей редакцией Ю.В. Латова. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 333 с.