

УДК 378:7

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННО ОФОРМЛЕННОЙ КНИГИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

© 2015

В.А. Шишкина, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры «Изобразительное искусство»
Дальневосточный государственный гуманитарный университет, Хабаровск (Россия)

Ключевые слова: высшая школа; художник-педагог; учебный процесс; история изобразительного искусства; искусство книги; книжная графика; иллюстрация; гравюра; техники графики; факсимильное издание.

Аннотация: В статье идет речь о возможности эффективного использования такого ресурса, как печатная художественно оформленная книга, для профессионального развития будущего специалиста изобразительного искусства. Автор рассматривает некоторые пути изучения книги в процессе преподавания в высшей школе дисциплины «История изобразительного искусства». Книга – это сложный, веками развивавшийся художественный организм. Будущий педагог-художник должен понимать ее организацию и пространственную структуру, видеть в ней синтез различных видов искусств. В статье представлены пути использования художественного ресурса книги в качестве подлинного произведения графического искусства. Также уделяется внимание пониманию будущими педагогами особенностей оформления детской книги. Автор полагает, что педагог-художник должен знать лучшие художественные издания книг своего региона. Отмечается необходимость рассмотрения на занятиях факсимильных изданий «in folio», которые могут помочь студентам в эстетическом понимании особенностей классических техник гравюры. Художественно оформленные книги – «свидетели» ярких событий в истории культуры – также могут быть эффективно использованы в учебном процессе вуза и помогать будущим художникам-педагогам в усвоении истории изобразительного искусства.

Последние десятилетия мы являемся не только свидетелями, но и активными участниками глобального процесса развития новых средств информации. В связи со стремительным развитием цифровых технологий можно констатировать значительное снижение интереса к книге в студенческой среде. Источник, который веками был символом знаний, показателем интеллектуального развития личности, в настоящее время оттесняется в сознании будущих учителей ИЗО на второй план Интернет-ресурсами. Явление это невозможно не заметить, так как оно проявляется в учебном процессе абсолютно во всем: на вербальном уровне, в поиске и извлечении информации, в непоколебимой уверенности студентов, что «в Интернете есть все». Веками бытовавшая в изобразительном искусстве тема: девушка, читающая книгу или письмо у распахнутого окна; ученый, склонившийся над фолиантом; школяры с книжками – все это кажется студентам уходящим в Лету архаическим прошлым. Развитие технического прогресса заметно потеснило в сознании будущих педагогов-художников такой значимый, проверенный веками и надежный для более зрелого поколения ресурс, как книга.

Вопросы, связанные с историей изучения искусства книги и развития всех ее компонентов, были предметом глубокого изучения многих исследователей в течение продолжительного времени (Ю.Я. Герчук, В.Н. Ляхов, А.А. Сидоров, Я. Чихольд, В.А. Фаворский и др.) [1]. Основы анализа художественной структуры книги были заложены в теоретических статьях В.А. Фаворского еще в 20-е годы XX века и продолжались в течение всей его жизни [2]. Ю.Я. Герчук – автор фундаментального исследования книги как целостного художественного произведения, в котором изобразительная, орнаментальная и знаковая графика, конструкция и пространственная структура, материалы и способы их обработки взаимодействуют, подчиняясь единой творческой задаче. В этой монографии книга

анализируется также с позиций графического искусства [3]. С.И. Галкиным исследуется в теоретическом плане соотношение понятий: «искусство книги», «оформление книги» и «типографика книги» и их использование в отношении различных изданий. Автор также анализирует разновидности книжного оформления [4].

Анализ последних научных исследований и публикаций показывает, что необходимость эффективного использования художественного потенциала книги в практике образования будущих специалистов апробирована и нашла отражение в цикле учебных пособий, изданных для высшей школы (Е.Б. Адамов [5], Э.З. Ганкина [6], Ю.Я. Герчук [7], Н.А. Гончарова [8], В.Н. Ляхов [9], О.И. Подобедова [10] и др.), направленных непосредственно на развитие профессиональных умений и навыков студентов.

Несмотря на стремительное развитие современных средств информации, в практике художественно-педагогического образования книга продолжает играть большую роль. Мы постараемся отметить значимые для профессии педагога-художника свойства книги и выделить ряд направлений успешного использования этого доступного источника в процессе преподавания истории изобразительного искусства.

Мы убеждены в том, что в сознании будущих учителей ИЗО должна отразиться мысль о книге как о сложнейшем, развивавшемся веками подвижном художественном организме. Современный студент, получающий художественно-педагогическое образование, должен видеть в книге синтез различных видов искусств, понимать ее организацию и законы пространственной структуры, свойственные именно этому виду искусства. Книга – это не устаревшая форма фиксации информации, а художественный организм, по-особому развивавшийся в каждую историческую эпоху, отражая ее в художественных образах. Педагогу-художнику надо научиться эстетически восприни-

мать книгу не только как образец полиграфической продукции, но и как произведение искусства.

Опыт автора данной статьи позволяет выделить ряд путей, эффективного использования познавательного и художественного ресурса книги в практике преподавания дисциплины «История изобразительного искусства» будущим педагогам-художникам.

Первый путь, чрезвычайно важный и актуальный для реального педагогического процесса, состоит в том, что книга всегда является подлинным объектом. Возможность работать именно с оригиналом, а не с квазиобъектом для профессионального образования будущих учителей ИЗО чрезвычайно важна. Так, при непосредственном контакте с книгой оказываются задействованы тактильные ощущения, происходит воздействие на эстетическое восприятие личности, и педагог может активно развивать склонность будущих специалистов к аналитическим размышлениям и сопоставлениям.

В сознании студентов должна определиться позиция, что книга теснейшим образом связана с историей, и «если история есть память культуры, то это означает, что она не только след прошлого, но и активный механизм настоящего» [11, с. 384]. В создании книги участвуют специалисты различных профессий, «книга была первым в истории продуктом последовательного и глубокого разделения художественного труда» [7, с. 118]. Появление книги всегда результат коллективных усилий, направленных на гармоничное соединение всех ее элементов. Работа художника книги – это не просто создание иллюстративного ряда к сюжету и тексту. Ее рождение и развитие сопоставимо со строительством архитектурного сооружения, как об этом еще в XX в. писал В.А. Фаворский. Книгу как памятник архитектуры вместе создают представители разных профессий. Как творение архитектора, книга никогда не раскрывается мгновенно и с одного ракурса. Книга позволяет вернуться назад и снова рассмотреть понравившиеся элементы оформления, почувствовать их взаимосвязанность и ритмическое единение как целостную структуру.

Для педагогов-художников может быть особенно интересно, что специалисты отмечают не прямые формы синтеза различных видов искусств в книге, которые постоянно имеют место на протяжении веков в ее оформлении и развитии, но при этом «непосредственного участия в ее формировании принимать не могут» [7, с. 181]. Ю.Я. Герчук выделяет, в частности, воздействие некоторых принципов живописи, театра и даже кинематографа. Со своей стороны заметим: это проблемное и очень интересное дискуссионное поле для обсуждения со студентами, развивающее остроту художественного мышления.

Изучая со студентами историю изобразительного искусства, например, такой вид, как графика, мы можем на материале книжного оформления проследить историю развития классических техник гравюры (при условии высокого полиграфического уровня изданий). У нас есть возможность детально проследить отличие одной техники графики от другой по результатам художественного воплощения. Каждый материал, если речь идет о создании авторской печатной формы: офорт (гравюра на ме-

талле), литография (оттиск с камня), ксилография (гравюра на дереве) или линогравюра (гравюра на линолеуме) – обладает разными возможностями. В творчестве лучших мастеров иллюстрирования книги свойства и возможности оттиска, полученного с авторской печатной формы, всегда выявлены в художественной полноте и никогда не имитируют другой материал. Книжная иллюстрация помогает студентам глубже понять особенности техники офорта, работы пером или кистью, карандашного рисунка и акварели и т. д.

Книга позволяет студентам полнее воспринять историю изобразительного искусства, так как иллюстрирование книги, как уже было отмечено, всегда стилистически обусловлено конкретным историческим временем. Блистательный расцвет книги в творчестве художников объединения «Мир искусства» рубежа веков (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, М.В. Добужинский, И.Я. Билибин и др.) дает пример замечательного синтеза в книге различных орнаментальных элементов, декоративности шрифтовых композиций, пронизанных гармонией ретро-спективизма [12].

Совершенно по-другому предстает оформление книги буквально через два десятилетия в талантливых экспериментальных работах Л.М. Лисицкого, А.М. Родченко, В.Е. Татлина и др. Книга этого периода также поразительно точно отражает время исторических потрясений и творческих поисков в области обновления изобразительного языка искусства 20–30-х годов XX века, а также наступившую новую историческую эпоху в художественно-образном решении. Это проявляется даже в наборе оригинальных шрифтовых композиций и разработке новых шрифтов (С.В. Чехонин и др.).

Интереснейший подход в изучении искусства книги со студентами – сравнение книг, созданных разными мастерами по одному литературному источнику. Часто это произведения отечественной и зарубежной классики, выполненные в разное историческое время и в разных техниках. Здесь отчетливо проявляется возможность анализировать индивидуальную манеру каждого художника-иллюстратора, а также увидеть, насколько органично иллюстрация каждого из мастеров резонирует с текстом книги. Обязательно следует обратить внимание студентов, что в разных изданиях одно и то же произведение читается и воспринимается совершенно по-разному [13; 14].

Особый интерес связан с рассмотрением детской книги и спецификой ее оформления ведущими отечественными мастерами (Ю.А. Васнецов, В.А. Ватагин, И.Я. Билибин, В.М. Конашевич, Т.А. Маврина, Е.И. Чарушин и др.). Мы полагаем, для будущего педагога-художника это особенно важно, так как он должен уверенно ориентироваться в эстетических достоинствах детской книги в силу особенности своей профессиональной деятельности. По мнению С.И. Галкина, в книгах для самых маленьких «читателей» часто «содержание представлено иллюстрацией, а текст служит более полному выявлению содержания» [4, с. 45].

Студентов необходимо подвести к пониманию, что сейчас при всем обилии детских книг все же трудно найти полноценные в художественном отношении произведения. Современная детская

книга порой отталкивает своим чрезвычайно ярким «кислотным» цветовым решением и неоправданно жесткой, грубой стилизацией изображений. Помощь в этом отношении могут оказать репринтные издания известных отечественных и зарубежных художников детской книги, отличающиеся корректной стилизацией иллюстративного материала, выразительностью и гармонией цветового решения, органичным единением с текстом. Многие станут ясным студентам только при детальном сравнении и глубококом совместном анализе качественных детских изданий и продукции с сомнительными художественными достоинствами.

Важный поворот в дискуссии со студентами состоит в том, каким требованиям должен следовать художник, иллюстрирующий детскую книгу. Как правило, в беседе выясняется необходимость знаний в области психологии детского восприятия, умение хорошо рисовать, необходимо знание истории и естественных наук. Книжный график должен знать особенности архитектуры, быта и этнографии разных народов, ориентироваться в декоративно-прикладном искусстве и т. д. Одним словом, избыточных знаний в этой интересной области художественного творчества просто не бывает.

Многие специалисты еще в 70–80-е годы прошлого века отмечали, что в России сложились характерные региональные особенности в искусстве оформления книги. Дальний Восток в этом отношении не является исключением, так как здесь собралась сильная творческая группа художников, оформляющих книги. Мы глубоко убеждены в том, что этот культурный пласт должен быть обязательно известен будущим учителям ИЗО. Многие дальневосточные художники были представлены и стали победителями на больших международных конкурсах в России и за рубежом, например, художник Г.Д. Павлишин (приз «Золотое яблоко» на международном конкурсе детской книги в Братиславе (1975); Золотая медаль международной выставки книги в Лейпциге (1977); Серебряная медаль и «восемь желтых бантов» в Японии – за изображение животных, икебаны и акварель в книжном искусстве (1997)). Книги народного художника Г.Д. Павлишина (П. Комаров «Серебряный кубок»; Д. Нагишкин «Амурские сказки»; В. Сысоев «Золотая Ригма» и многие другие), а также произведения, оформленные В.Н. Антоновым, Е.В. Бурловым, Е.И. Вольгушевым, Ю.И. Дунским, Н.И. Холодком, – замечательный в художественном отношении материал, сделанный со вкусом и на высоком профессиональном уровне. В 2007 году заслуженный художник А.П. Лепетухин был удостоен звания лауреата Всероссийской премии им. П.П. Ершова за лучшее литературное произведение и авторское оформление книги для детей (А.П. Лепетухин «Хехцирские сказки») и в этом же году стал финалистом национальной детской литературной премии «Заветная мечта» [15].

Книги, в том числе детские, оформленные на высоком эстетическом уровне дальневосточными художниками, стали частью содержания регионального компонента в образовательном процессе вуза. Текст и иллюстрации книг, как правило, отражают «местный» материал (историю Дальнего Востока, его поликультурное пространство, при-

роду и фауну, эндемики дальневосточной тайги и т. д.). Эти книги – культурное достояние нашего края, малой родины будущего учителя изобразительного искусства и его учеников.

Издания «in folio» для практики художественно-педагогического образования представляют особый интерес, если в них воспроизведена графика. С некоторой долей условности такое несброшюрованное издание можно рассматривать на занятии по истории изобразительного искусства как небольшую «персональную выставку» известного художника. Дорогие факсимильные издания, то есть воспроизводящие с максимальной точностью вплоть до фактуры и цвета бумаги, например, графику выдающихся зарубежных мастеров (Дюрер, Рембрандт и др.) и отечественных художников (В.А. Фаворский, Л.С. Хижинский и др.) представляют особый интерес [16]. Ценность таких изданий просто трудно переоценить для будущих педагогов-художников. Обычно рассмотрение репродукций изданий «in folio» вызывает неподдельный интерес и восхищение студентов, пробуждает внимание к самой исполнительской технике, ее совершенству, позволяет предметно размышлять на профессиональном уровне о культуре графического искусства вообще. Благодаря таким изданиям каждый студент может подержать в руках ювелирные по технике исполнения ксилографии знаменитого цикла «Апокалипсис» Альбрехта Дюрера (XVI в.), внимательно рассмотреть офорты, изображающие автопортреты Рембрандта (XVII в.), и составить свое представление о них [17; 18].

Можно отметить постепенное исчезновение из современных выставочных залов графических листов, выполненных в трудоемких классических техниках гравюры. Их вытесняет стремительно растущее число «принтов», полученных с помощью компьютерных технологий. То есть для будущих учителей ИЗО, обучающихся в отдаленных регионах России, книги «in folio» – это одна из немногих возможностей почувствовать красоту и специфику такого многовекового вида искусства, как классическая гравюра.

Цифровые технологии мощно вошли в издательское дело и искусство оформления книги, и это закономерный исторически обусловленный процесс. Тем не менее внимание студентов всегда следует акцентировать на том, что за всеми возможностями новых технологий всегда стоит профессиональный художник, мастер своего дела, с развитым художественным вкусом и творческой фантазией. Качественную шрифтовую композицию в книге создает не машина, а художник. Только он из нескольких тысяч шрифтов, заложенных в программу компьютера, может выбрать верное и грамотное решение, а также достичь гармонии всех элементов книги.

Нужно непременно найти время для дискуссии со студентами о воздействии новых технологий на искусство оформления и создания книги. Полемическое, пока еще неявно обозначенное даже для профессионалов пространство возможностей компьютерных программ (например Corel Painter X), позволяющих имитировать любой материал и исполнительскую технику, создает у некоторых специалистов восторженное ощущение безгранич-

ных возможностей компьютерной графики, вызывает сомнение в корректности использования таких ресурсов у других и даже осознание полного тупика у третьих. Следует ли извлекать имитационные техники из компьютерных программ для оформления книги или все же искать то абсолютно новое, что могут дать только цифровые технологии? Каким может или должно быть соотношение новых технических возможностей в печатной книге и подача виртуального текста на экране дисплея? В каких случаях имитационные решения могут быть эстетически оправданы? Вопросы бесконечны. Это все происходит в культурном пространстве буквально на наших глазах и уже требует непереносимого осмысления будущими художниками-педагогами.

Доступность виртуального пространства породила обильный визуальный «мусор», создаваемый теми, кто не усвоил синтеза сложнейших законов композиции, цветоведения и формообразования. «Творцы» чаще всего даже не подозревают о том, что обнажают информацию о своих убогих эстетических представлениях. Как это ни парадоксально, но чтобы быть в современном виртуальном пространстве на высоте, надо хорошо знать «вечные» законы композиции. Художественно оформленная книга, как сложноорганизованный объект, позволяет глубже осваивать и понимать эти законы, что, в свою очередь, поможет в дальнейшем будущему учителю уверенно ориентироваться и в виртуальном пространстве и учить этому своих учеников.

Еще один путь успешного обращения к книге в образовательном процессе педагогического вуза – это возможность говорить о ней как о свидетеле значимого исторического события. Для нас особенно ценно, когда речь идет, например, об изучении истории изобразительного искусства. Приведем только один пример. Анализируя деятельность творческого объединения «Мир искусства», мы имеем возможность показать студентам редкую книгу из кабинета истории искусств ДВГГУ о творчестве Л. Бакста (Л. Розенберг). Альбом, изданный в 1913 году в Париже, о театральном наследии Л. Бакста – не только замечательный пример искусства оформления книги, но к тому же «живой» памятник своего времени, до сих пор несущий отблеск блистательных Русских сезонов в Париже [19]. Книга отпечатана с наборных форм способом высокой печати в три краски на серой плотной бумаге и имеет вклеенные иллюстрации. Характерно, что книжный блок обрезан и позолочен только сверху, а снизу и сбоку оставлены неровные (рваные) края серой бумаги. Эта кажущаяся незавершенность обреза книжного блока на самом деле тонко продуманный ход, соответствующий характеру издания, словно перед нами рабочий альбом с рисунками самого Л. Бакста. Представленные в альбоме иллюстрации воспроизводят эскизы театральных костюмов и декораций художника. Мощное воздействие этого раритетного, превосходного в художественном отношении издания на студентов просто нельзя не заметить. Эстетические впечатления, полученные от художественных достоинств книги, рожденной в Париже, пережившей невероятное путешествие и все исторические потрясения XX века, неизвестными путями попавшей из Европы в Хабаровск, просто несопоставимы с впечатлением от обычной

мультимедийной презентации учебного материала, увиденной будущими учителями на лекции.

В статье представлены только некоторые пути использования такого ресурса, как печатная художественно оформленная книга, в процессе преподавания истории изобразительного искусства будущим педагогам-художникам. На самом деле возможности использования художественно оформленной книги в учебном процессе вуза необычайно широки.

Книга, как сложное творение и продукт человеческой культуры, обладает значительными возможностями для развития профессиональных качеств будущих педагогов-художников. Восприятие и анализ книги представляет эффективный по воздействию на личность будущего педагога ИЗО процесс. Обращение к книге развивает художественный вкус, аналитическое мышление, знания и умения в области композиции, расширяет культурный горизонт и развивает эстетический вкус будущих учителей.

В условиях отдаленности от крупных музейных собраний факсимильная книга продолжает быть подлинником и может играть заметную роль в учебном процессе художественно-педагогических факультетов, знакомя студентов с классическими техниками гравюры лучших отечественных и зарубежных мастеров.

Изучение искусства книги позволяет будущему педагогу-художнику развить такие способности, которые трудно развить с помощью других видов искусства, в частности, способность к сосредоточенному, эмоционально насыщенному созерцанию явлений, способность, которую в наш стремительный и предельно прагматичный век люди в большинстве своем начинают утрачивать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чихольд Я. Облик книги: избранные статьи о книжном оформлении. М.: Книга, 1980. 239 с.
2. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М.: Книга, 1986. 238 с.
3. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Книга, 1984. 208 с.
4. Галкин С.И. Оформление книги: от искусства до художественного конструирования // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2010. № 3. С. 43–60.
5. Адамов Е.Б. Иллюстрирование художественной литературы. М.: Просвещение, 2010. 288 с.
6. Ганкина Э. Русские художники детской книги. М.: Просвещение, 2010. 400 с.
7. Герчук Ю.Я. Художественная структура книги. М.: Полиграфия, 2013. 208 с.
8. Гончарова Н.А. Композиция и архитектура книги. М.: Мысль, 2010. 296 с.
9. Ляхов В.Н. Искусство книги: иллюстрация, книга, графика. М.: Наука, 2010. 289 с.
10. Подобедова О.И. О природе книжной иллюстрации. М.: Просвещение, 2013. 200 с.
11. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1999. 464 с.
12. Петров В. Мир искусства. М.: Изобразительное искусство, 1975. 247 с.
13. А.С. Пушкин в русской и советской иллюстра-

- ции. Т. 1 / сост. И.Н. Врубель, В.Ф. Муленкова. М.: Книга, 1987. 199 с.
14. А.С. Пушкин в русской и советской иллюстрации. Т. 2. М.: Книга, 1987. 359 с.
15. Лепетухин А.П. Хехцирские сказки. Хабаровск: Частная коллекция, 2006. 64 с.
16. Хижинский Л.С. Гравюры на дереве. Л.: Художник РСФСР, 1972. 32 с.
17. Дюрер. Ксилография из собрания Эрмитажа. Факсимильные репродукции. Л.: Аврора, 1976. 57 с.
18. Рембрандт. Офорты (факсимильные репродукции) / сост. Е.С. Левитин. Л.: Аврора, 1972. 137 с.
19. Arsene Alexandre L'art Decoratif de Leon Bakst. Editeur d'Art. Paris, 1913. 77 p.

THE ROLE OF ILLUSTRATED BOOK IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER-ARTIST

© 2015

V.A. Shishkina, Doctor of Sciences (Pedagogy), Associate Professor, Professor of Chair of Fine Arts
Far-Eastern State Humanities University, Khabarovsk (Russia)

Keywords: higher school; teacher-artist; educational process; history of fine arts; book art; book graphics; illustration; fine print; graphic techniques; facsimile edition.

Abstract: The paper says about the possibility of the effective use of printed illustrated book as a resource for the professional development of a future art specialist. The author considers some ways of studying books in the process of teaching "History of Art" discipline at the higher school. A book is a complex art form developed through the centuries. A future teacher-artist should understand its organization and spatial structure and view it as a synthesis of various art forms. The paper presents some ways of using books as a resource of genuine work of graphic art and focuses on understanding the design of children's book by future teachers. The author believes that a teacher-artist should know the best artist's books in his/her region. The paper notes the necessity of viewing in-folio facsimile editions in the class, which can help students in their aesthetic understanding of classical fine print techniques. Illustrated books are "the witnesses" of the brightest events in the history of culture; they can be used effectively in the educational process and can help future teachers-artists in learning the history of arts.