

УДК 37.01

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ОБЛОЖКИ КНИГИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К САМООБРАЗОВАНИЮ СТУДЕНТА-ДИЗАЙНЕРА

ФОМИНОВ Виктор Викторович,

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры дизайна факультета искусств и художественного образования;

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Ирина Николаевна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дизайна

факультета искусств и художественного образования,

Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме формирования готовности к самообразованию студентов-дизайнеров в процессе создания художественного образа обложки книги в условиях современной информационной среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественный образ, информационные технологии, дизайн, самообразование, будущий дизайнер, средства художественного образа, создание обложки книги.

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS A MEANS OF ART IMAGE CREATION OF THE BOOK COVER IN THE CONTEXT OF THE READINESS FORMATION FOR SELF - EDUCATION STUDENTS OF THE DESIGN DEPARTMENT

FOMINOV V. V.,

Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Design, Faculty of Arts and Art Education;

PREOBRAZHENSKAYA I. N.,

Cand. Pedagog. Sci., Docent of the Department of Design, Faculty of Arts and Art Education,

Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. The article is devoted to the problem of readiness formation for self-education of design students in the process of creating an artistic image of the book cover in the modern information environment.

KEY WORDS: artistic image, information technologies, design, self-education, future designer, image creation tools, book cover creation.

Информационные технологии в последние годы занимают все более значимые позиции в нашей жизни. Практически каждый человек, независимо от своего рода деятельности и возраста, ежедневно пользуется различными техническими средствами и электронными «гаджетами», такими как ноутбуки, планшеты, смартфоны, которые обладают разнообразными свойствами. И все чаще и чаще привычные нам печатные книги и журналы имеют не только печатную форму, но и электронный вариант.

Это предъявляет определенные специфические требования к специалистам, разрабатывающим дизайн печатных изданий. Информационные технологии, а в частности прикладные программы компьютерной графики, становятся неотъемлемым инструментом современного дизайнера-профессионала и требуют от него постоянно «быть на пике», то есть следить за развитием программ и современных тенденций дизайна, которые изменяются настолько быстро, что просто необходимо быть готовым к постоянному образованию и самообразованию. Это касается не только технической стороны дела, но и общего интеллектуального уровня, а также развития

образного мышления. Хеллер С. и Андерсон Г. в своей книге «Графический дизайн» совершенно справедливо отмечают: «Дизайнер повелевает имеющимися в его распоряжении инструментами, чтобы создать творчески заряженные высказывания. Великий дизайнер – это тот, чье воображение переступает рамки имеющегося инструментария, формируя возможности для появления новых идей» [5].

Оформление книги – это особая область графического дизайна. Здесь содержание книги должно выражаться через визуальный образ, который по возможности должен быть ёмким, ярким и запоминающимся. Это требует от дизайнера знания визуального языка и тонкого художественного вкуса. Однако «безошибочный вкус, благодаря которому рождается совершенство, основывается на точном знании гармонии. И хотя частично хороший вкус базируется на первоначальных впечатлениях, от них мало толку, если с их помощью нельзя сделать четкий выбор» [2].

Знакомство с книгой всегда начинается с обложки, поэтому большую роль играет ее внешнее оформление. Удачное оформление обложки можно считать произведением искусства, которое может обладать самостоятельной ценностью. Во всяком случае, такая установка должна быть сверхзадачей и конечной целью работы графического дизайнера.

© Фоминов В.В., Преображенская И.Н., 2019

Информация для связи с авторами: ftn.vkr@yandex.ru

Вторая задача, которая неразрывно связана с первой, – сделать книгу коммерчески привлекательной. Дизайнерский продукт не может обладать самостоятельной художественной ценностью, но всегда имеет одновременно эстетическую и функциональную сторону.

Художественный образ книги несёт в себе определённую информацию. Поэтому в основе этого образа лежит ряд условий и законов, связанных со спецификой восприятия информации человеком. Все это накладывает определённые ограничения на построение композиции обложки. Такими условиями являются: формат и объём книги, особенности восприятия текста, цвета и тонального пятна. Далее необходимо учитывать специфику информации или содержание книги, на какую аудиторию она рассчитана, к какой возрастной категории можно отнести ее содержание. Большое значение имеет материал и технические средства оформления книги. С этим связана ее стоимость и предназначение. Разумеется, по-разному будут выглядеть учебное издание и подарочный вариант книги, детская литература и академическое издание. При всем разнообразии условий в любом случае должны соблюдаться несколько базовых требований к обложке: 1) удобочитаемость текста; 2) четкая структура композиции обложки; 3) соответствие композиции смысловому содержанию книги.

Художественный образ обложки – это целая совокупность элементов композиции. В свою очередь построение композиции связано с использованием определенных средств и технических приёмов. В современном обществе вместе с бурным развитием информационных технологий стали развиваться и новые технические инструменты дизайнера – программы компьютерной графики. В графическом дизайне они стали одним из важнейших средств реализации художественного образа. Создавая классический бумажный эскиз, дизайнер должен также задуматься о его технической реализации, о том, в каком виде, растровом или векторном, этот эскиз будет в дальнейшем разрабатываться. Дизайнер также должен теперь учитывать технические и программные требования современной полиграфии, а также и то, что книги в наше время доступны не только в печатном, но и в электронном варианте, что также накладывает определенные специфические требования к разработке макета обложки.

Полноценный художественный образ в отличие от формальной композиции включает в себя смысловое и эмоциональное содержание. Каждый элемент и средство образной композиции сами по себе не имеют значения. Но все они должны быть подобраны и соединены таким образом, чтобы составлять единое целое. Именно это и является основным предметом поиска и усилий дизайнера. Часто бывает трудно предугадать творческий процесс, но все начинается с основной или центральной идеи композиции. Здесь возможны два пути. Первый – когда дизайнер идет от основной детали композиции, а к ней подбирает дополнительные, сопутствующие детали. Таким образом он постепенно находит структуру или композиционную схему. Второй – когда дизайнер вначале создает композиционную схему, а потом наполняет ее деталями. В этом плане помогают уже готовые композиционные схемы, которые можно варьировать до бесконечности.

Работа над созданием художественного образа обложки книги влияет также и на формирование самообразовательной компетенции студента-дизай-

нера. В ходе работы над обложкой преподавателем моделируются педагогические условия, способствующие становлению самообразовательной компетенции. Среди таковых могут быть: ориентация на ценности саморазвития специалиста – поддержка самостоятельных усилий студента, проведение анализа наиболее удачных вариантов обложек мастеров дизайна, а также лучших работ учащихся; обращение к фундаментальным научным основам профессиональных действий, таких как обращение к основам эстетики, психологии восприятия, цветоведению, композиции и т.д., для использования данных знаний в профессиональной деятельности; создание учебных ситуаций, требующих развития навыков поиска информации в глобальной сети интернет, использование компьютера в качестве инструмента поддержки творческой деятельности, требование переноса опыта из одних учебных ситуаций в другие; анализ современных тенденций развития изучаемой области; собственная постановка творческого задания в виде разработки макета обложки книги [3].

Подготовка студентов к применению информационных технологий в процессе создания художественного образа книги в контексте готовности к самообразованию предполагает в качестве эффективного условия не только обучение работе с современным программным обеспечением графического дизайнера, но и принятие идей и категорий личностного подхода, развитие критичности, самоактуализации, творчества, мотивации к профессиональной деятельности, что ведет к обретению личностного смысла самообразования и саморазвития. То есть одной из главных целей, наряду с непосредственно разработкой обложки книги, является цель по овладению умениями непрерывного образования, самообразования и развития творческого мышления [3].

Логика становления готовности к самообразованию в данном контексте может быть представлена как восхождение от появления у студента интереса к самообразованию как новому ресурсу развития и конкурентоспособности к поиску и выстраиванию собственной системы работы, а затем к превращению творческой самообразовательной «работы за компьютером» в необходимый элемент профессиональной деятельности и свободного времени специалиста [3].

В контексте моделирования указанных выше педагогических условий рассмотрим пример этапов работы над созданием композиции и дальнейшем макетировании обложки книги. При анализе работ необходимо обратить внимание на следующие составляющие композиции обложки: 1) композиционная схема; 2) основные элементы композиции (использованные образы, символы, предметы, шрифт); 3) средства композиции (цветовое и тональное пятно, контраст и нюанс, фактура); 4) стилистическое решение; 5) характер композиции (динамичность и статичность); 6) технические приёмы, использованные в композиции; 7) взаимосвязь всех элементов композиции с содержанием книги (символическое значение элементов и композиционных средств).

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Структура композиции обложки может отличаться большим разнообразием. Для облегчения поиска композиционной схемы предлагается обычная сетка из горизонтальных и вертикальных линий. Они делят вертикальный прямоугольник обложки на соответствующие вертикальные и горизонтальные поля или полосы. При поиске компози-

ционной схемы для конкретной книги в зависимости от подобранных элементов, которые будут заполнять формат, ширина и количество полос сетки могут варьироваться до бесконечности. Самая простая схема – это трёхчастное членение листа по вертикали. Например, среднюю полосу может занимать фотография или репродукция. Верхняя полоса включает в себя фамилию и инициалы автора, а также название книги. В нижней полосе располагается название издательства. В другом варианте той же схемы в верхней полосе размещается фамилия и инициалы автора, ниже – фотография или репродукция, еще ниже – название книги и издательство. Далее можно варьировать ширину полос в зависимости от размера репродукции, количества и размера букв в названии. В эту схему можно включить дополнительные элементы: рамки, полосы, символы и знаки, фотографии или их фрагменты, рисунки и т. д. Можно менять размещение шрифта: по центру, слева или справа. Далее эту схему можно дополнить цветовыми и световыми эффектами, подбирать фактуры, делать тональные растяжки, подложки и т. д.

Более сложная схема возникает при включении вертикальных элементов в композицию. Здесь начинают работать вертикальные полосы композиционной сетки. Опять же в зависимости от размера элементов ширина полос сетки может варьироваться. Название книги в данном случае может располагаться как по вертикали, так и по горизонтали. Композиционная схема с использованием горизонтальных элементов может быть как симметричной, так и асимметричной, закрытой и открытой. Вертикальный элемент, например название книги, может быть подчеркнут линией или выделен цветной полосой, то же самое касается и горизонтальных элементов.

Более сложный вариант обложки – с включением диагональных элементов. Они делают композицию более динамичной и экспрессивной. Такие элементы нарушают привычную схему, но в ней сложнее добиться равновесия. Диагональный элемент как бы рассекает пространство листа. По обе стороны от него образуются пустоты, которые требуют заполнения. Чем больше пустое пространство, тем больший по размеру элемент требуется включить в композицию. Диагональным элементом может выступать как шрифт, так и различные объекты или группа объектов, расположенных по диагонали.

Основными, базовыми элементами композиции обложки являются: шрифт, ключевой образ (предмет или группа предметов, несущих смысловую нагрузку), символ или знак. В композиции они могут быть не равнозначны. Основной акцент можно сделать или на шрифтовой композиции, или на образе, или на символе. При одном доминирующем элементе остальные являются сопутствующими или дополняющими. В любом случае удачная композиция всегда носит знаковый характер. То есть она отличается четким построением, ясностью, бросается в глаза на расстоянии, имеет четкий цветовой строй. Удобочитаемость шрифта – это одно из главных требований. Обложка книги должна производить мгновенный эффект.

Базовые элементы, выстроенные по четкой композиционной схеме, составляют скелет композиции, содержат в себе идею книги и задают характер композиции. Композиционная идея является показателем остроты и уровня дизайнерского мышления.

В ходе рассмотрения вышеуказанной структуры композиции преподаватель, организовывая учебный процесс с позиции ситуаций развития личности, должен моделировать его с учетом постановки студента перед «необходимостью преодоления значимой для него коллизии», побуждения «к осознанию своей «недостаточности» (отсутствия того или иного вида личностного опыта) и поддержки его намерения приобрести этот опыт» [3; 4]. При этом студент для изучения структуры композиции должен обращаться не только к конспекту занятий, но и осуществлять поиск материалов (образцов композиций) в глобальной сети, анализировать найденный материал с позиций психологии восприятия, тематики, построения и т. д. При этом студент, помимо усваиваемых в соответствии с нормативными требованиями знаний и способов деятельности получает также возможность освоения новых для него возможностей, таких как: самостоятельное выдвижение гипотез; развитие творческой самостоятельности, приобретение навыков самообразования [3].

Дальнейшая работа, связанная с наполнением и обыгрыванием композиционного сюжета во многом зависит от вкуса дизайнера, чувства цветовой и тональной гармонии, чувства пластики и ритма. На следующем этапе, после определения идеи композиции, важнейшим средством реализации образа обложки являются компьютерные программы и технологии. С их помощью подбирается необходимая гарнитура шрифта, цветовые и световые эффекты, фактуры фона и поверхностей предметов, эффекты наложения и совмещения изображений, выстраивание контрастов и нюансов и т. д. Здесь студентам очень трудно не «утонуть» во всем разнообразии имеющихся в глобальной сети шрифтов, образцов фона и т. д. Поэтому данный этап требует от студентов навыков, приобретенных на предметах специального цикла, таких как «шрифты», «цветоведение», «основы композиции» и т. п. Все это требует переноса опыта из одних учебных ситуаций в другие, что в свою очередь также способствует развитию самообразовательных навыков.

Существует большое количество принципов построения композиции обложки. В своей практике мы выбрали наиболее распространённые способы, а именно: плакатный принцип, коллаж, использование фотографии или репродукции как базового элемента, использование фактуры.

В зависимости от содержания книги целесообразно применять тот или иной способ решения образа книги.

Плакатный принцип позволяет в символической форме, лаконично выразить идею книги, которую трудно передать с помощью предметов реального мира или сюжетной композиции. Это может быть как художественная литература, так и публицистика. С помощью плакатного принципа удобно оформлять научные труды, учебную и справочную литературу.

Коллаж позволяет отразить содержание книги, насыщенное образами и событиями. Например, это могут быть книги, посвященные политическим или историческим событиям.

В книгах, посвященных миру животных и растений, кулинарии, биографии знаменитых людей, путешествиям, большое значение имеет фотоматериал.

При оформлении литературы, посвященной живописи, художникам или историческим событиям далёкого прошлого, невозможно обойтись без использования репродукций произведений искусства.

Рассмотрим примеры студенческих работ, в которых применяются выше изложенные принципы построения композиции. Для полного представления специфики работы дизайнера необходимо также коснуться технической стороны дела и рассмотреть, с помощью каких компьютерных средств решаются художественные задачи в работе над обложкой книги.

Рис. 1 – Оформление обложки энциклопедии «Русская борзая»

В оформлении энциклопедии «Русская борзая» (рис. 1) использованы фотографии собак в различных ракурсах, что даёт представление о красоте и пластике животного. В структуре обложки прочитывается трехчастное членение по горизонтали. Различные форматы фотографий создают асимметрию в композиции, но эти фотографии своими внешними краями четко вписываются в правильное квадратное поле, что делает композицию устойчивой и уравновешенной. В верхней оранжевой полосе, в нескольких словах даётся содержание книги мелким белым шрифтом. Ниже, на белом поле – заглавие книги. Здесь использована флажковая композиция. Белый цвет основного фона четко выделяет название книги и фотографии. Серо-синий цвет букв гармонирует со средним цветовым тоном фотографий. Все цвета подобраны таким образом, чтобы выделить основные элементы композиции. Сочетание белого и оранжевого делает книгу яркой и заметной, создает общее мажорное звучание.

Наглядный пример плакатного принципа дает композиция обложки книги Евгения Замятина «Мы» (рис. 2).

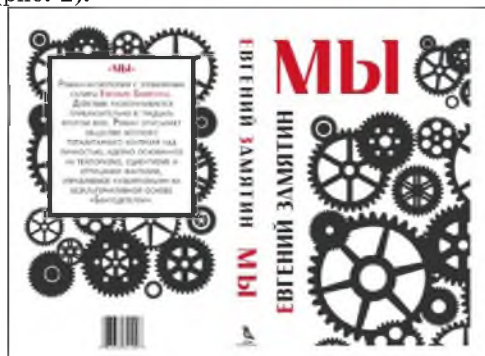

Рис. 2. Оформление обложки книги Е. Замятина «Мы»

В построении композиции преобладают вертикальные направления. Главным организующим элементом композиции является поле, заполненное шестеренками различного размера. Автор выбрал эти формы как символ тоталитарного общества, в котором человек является бездушным элементом единого механизма. Само поле представляет собой открытую, обрезанную композицию, что вносит психологический оттенок неопределенности, неза-

вершенности, сомнения. Имя автора располагается также по вертикали, набрано черными буквами. Вертикальные направления уравновешивает название книги «МЫ», которое вписывается почти в прямоугольник, приближенный к квадрату. Оно выделено крупными красными буквами. Все это располагается на белом фоне, что создает активный контраст. Сочетание белого, черного и красного вызывает ощущение драматического напряжения.

Рис. 3 – Оформление обложки книги Travel book

Принципы техники коллажа использованы в композиции обложки книги Travel book (рис. 3).

Все элементы композиции как бы наклеены друг на друга. Название книги помещено в круг, по центру обложки. В самом низу располагается силуэт города. Эти два элемента создают устойчивость всей композиции. Фон заполнен вертикальными полосами и полями различной ширины. Яркий цветовой акцент вносит вертикальная оранжевая полоса, несколько смещённая от центра вправо. Её поддерживает изображение воздушного шара с белыми и оранжевыми полосками, который смещен несколько влево и вниз от круга с названием книги. В верхнем левом углу располагается вертикальный флажок с надписью «enjoy» оранжевыми буквами по темно-коричневому фону. Все эти элементы расположены асимметрично, но взаимно уравновешивают друг друга. В качестве фона основных элементов использованы оттенки голубого с белыми вкраплениями. В сочетании с небольшими оранжевыми элементами все это создает лёгкое, приподнятое настроение, обещающее приятное прочтение книги о путешествии по интересным местам Новой Зеландии.

Рис. 4 – Оформление обложки книги В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

В оформлении книги Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» (рис. 4) в качестве фона композиции используется фактура кожи благородного коричневого цвета. Основным элементом композиции является окно-роза собора Парижской Богоматери, который располагается по центру обложки. Окно решено силуэтом, в контражуре. Его просветы

заполнены желтым цветом, вместо которого можно использовать также и золотой. Таким образом возникает эффект свечения окна. Этим же цветом решены и название книги, имя автора, а также тонкое обрамление обложки. В структуре композиции прочитывается трехчастное членение по вертикали. Шрифт везде располагается по центру. Все это создаёт очень строгую устойчивую композицию. Сочетание фактуры кожи с золотом идеально подходит духу классического произведения.

Анализируя работы учащихся, можно выделить два основных уровня решения композиции.

Первый уровень – иллюстративный. Здесь не требуется достаточного уровня философского мышления и высокой степени художественного и теоретического обобщения. На этом уровне студент способен выделять отдельные моменты из сюжетной линии книги, не имеющие существенного значения для раскрытия сущности образа. Студент ограничивается лишь малозначащей констатацией факта.

Второй уровень характеризуется способностью обобщать, видеть главное, использовать в своих работах способы иносказания, аллегории и символы. Безусловно, на этом уровне есть своя дифференциация по степени философского и художественного обобщения. В связи с этим здесь можно выделить два основных подхода к созданию художественного образа.

Для первого подхода характерно сюжетное решение композиции, где студент выделяет ключевое событие или главный персонаж книги. Этому подходу свойственно реалистическое, объемно-пространственное решение композиции.

Для второго подхода характерна попытка студентов отразить идею, основную мысль произведения. Сама задача воплощения в материале отвлечённых понятий и идей требует символического, аллегорического и иносказательного решения. В свою очередь это определяет выбор особого стиля и техники исполнения. Композиция тяготеет скорее к плоскостному, декоративному и символическому решению [1].

В работе над обложками могут быть применены программы как растровой, так и векторной графи-

ки. Так, например, подготовку и обработку фотографий удобнее совершать с помощью программы Adobe Photo Shop, а итоговую верстку обложки – с помощью специализированной программы компьютерной верстки Adobe InDesign, хотя, несомненно, дизайнер может пользоваться и другими программными продуктами, такими как CorelDraw или Adobe Illustrator, либо вообще все этапы разработки обложки произвести только с помощью Adobe PhotoShop. Наличие такого выбора программных средств стимулирует развитие познавательного интереса студентов, готовности их к использованию различных программных продуктов для достижения наилучшего результата, изучения современных требований к оформлению и подготовке полиграфической продукции и т.д.

В процессе работы над оформлением обложки преподавателем создаются лично-ориентированные ситуации, в которых достигается максимальный эффект для проявления самостоятельности студентами.

Объективная значимость применения информационных технологий в профессиональной деятельности студента-дизайнера заключается в том, что она побуждает студентов к самообразованию путем самостоятельного изучения прикладных программ компьютерной графики; приобщает студента к информационной сфере жизнедеятельности, к применению компьютера как инструмента профессиональной деятельности в контексте не только работы с программами и возможностями поиска информации, но и как средства коммуникации; обеспечивает условия для эффективного создания ситуаций развития личности, развития аналитических способностей, освоения таких специфических способов познания, как поисковая, исследовательская и творческая деятельность. При этом в создаваемых ситуациях развития личности в условиях современной информационной среды обеспечивается эффективное развитие личностных функций, приобретение личностного опыта, что в свою очередь ведет к формированию готовности к самообразованию в своей профессиональной и личной сфере.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Фоминов, В.В. Художественный образ, как средство формирования педагогической направленности (у студентов художественно-графического факультета): дис. канд. пед. наук: 13.00.08 [Текст] / Виктор Викторович Фоминов. – Воронеж, 2002. – 162 с.
2. Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике [Текст] / Я. Чихольд ; пер. снем. Е. Шкловский-Курди. – 5-е изд. – М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2018. – 228 с.
3. Преображенская, И. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов художественно-графических специальностей: на материале дисциплин информационного цикла: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 [Текст] / Ирина Николаевна Преображенская. – Воронеж, 2008. – 205 с.
4. Сериков, В.В. Целостный подход в педагогическом исследовании: поиск современных интерпретаций [Текст] / В.В. Сериков // Целостный учебно-воспитательный процесс: исследование продолжается: материалы методол. семинара, посвящ. памяти проф. В.С. Ильина. – Вып. 6. – Волгоград: Перемена, 2005. – 112 с.
5. Хеллер, С. IDEABOOK. Графический дизайн [Текст] / С. Хеллер, Г. Андерсон. – СПб.: Питер, 2017. – 120 с.