

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИОНА КРЯНГЭ**

На правах рукописи
С.З.У.: 378.091:769.2(043.3)

ТИМУЦА АЛЁНА

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ
СПЕЦИФИКИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ**

**Специальность 532.02: Школьная дидактика
по ступеням обучения и дисциплинам
Изобразительное искусство**

Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук

Научный руководитель:

_____ *подпись*

БРИГАЛДА Элеонора,
доктор искусствоведения,
профессор

Автор:

_____ *подпись*

ТИМУЦА Алёна

КИШИНЁВ, 2026

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 378.091:769.2(043.3)

TIMUȚA ALIONA

**EFICIENTIZAREA INSTRUIRII STUDENȚILOR-GRAFICIENI
PRIN INTERMEDIUL STUDIERII SPECIFICULUI
GRAFICII DE CARTE**

**Specialitatea 532.02: Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ
Arte Plastice**

Teză de doctor în științele educației

Conducător științific:

semnătura

BRIGALDA Eleonora,
doctor în studiul artelor,
profesor universitar

Autor:

semnătura

TIMUȚA Aliona

CHIȘINĂU, 2026

© Тимуца Алёна, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	6
ADNOTARE	7
ANNOTATION	8
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	9
ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	10
ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР	11
ВВЕДЕНИЕ	12
I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ	
1.1. Искусство книги как предмет изучения в вузе	23
1.2. Современные подходы к обучению студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики	35
1.3. Основы активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики	46
1.4. Выводы по первой главе	56
II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ	
2.1. Педагогические условия и возможности пропедевтического курса в обучении студентов-графиков	58
2.2. Основные педагогические принципы организации пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики»	80
2.3. Формы и методы активизации художественно-познавательной деятельности на занятиях по книжной графике	98
2.4. Педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики	107
2.5. Выводы по второй главе	116
III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ	
3.1. Констатирующий эксперимент по выявлению уровня подготовки студентов-графиков посредством специфики книжной графики	118
3.2. Опытно-экспериментальная проверка педагогической модели повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики	130
3.3. Выводы по третьей главе	150
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	153

БИБЛИОГРАФИЯ	159
ПРИЛОЖЕНИЯ	
<i>Приложение 1.</i> Развитие книги и книжной графики	171
<i>Приложение 2.</i> Развитие книги на территории Республики Молдова	187
<i>Приложение 3.</i> Современная иллюстрированная книга	198
<i>Приложение 4.</i> Основные этапы развития профессиональных компетенций на примере практических упражнений выполненных студентами	203
<i>Приложение 5.</i> Матрица распределения баллов и уровней на констатирующем этапе	243
<i>Приложение 6.</i> Куррикулум по дисциплине «Художественные и технические аспекты книжной графики»	246
<i>Приложение 7.</i> Матрица распределения баллов и уровней на контрольном этапе	263
<i>Приложение 8.</i> Case study реализации полного цикла создания книжного проекта	267
<i>Приложение 9.</i> Опросник для оценивания курса по книжной графике	295
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	296
РЕЗЮМЕ	297

АННОТАЦИЯ ТИМУЦА Алёна,

«Повышение эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики»

Диссертация на соискание учёной степени доктора педагогических наук,
Кишинёв, 2026

Объем и структура диссертации: введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография (206 источников) и 9 приложений, основной текст — 147 страниц, 11 рисунков, 14 таблиц.

Публикации на тему диссертации: результаты исследования опубликованы в 8 научных работах.

Ключевые слова: повышение эффективности обучения, обучение студентов-графиков, специфика книжной графики, книжная графика, профессиональная компетентность, художественное образование.

Область исследования: педагогика высшего профессионального образования, методика преподавания графических дисциплин.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании концептуальных и методологических основ обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики и разработке, внедрении и экспериментальной апробации педагогической модели, обеспечивающей повышение эффективности обучения и формирования профессиональных компетенций в области книжной графики.

Задачи исследования: проанализировать и научно интерпретировать теоретические и методологические основы и подходы к обучению графическим дисциплинам, определить роль книжной графики в формировании профессиональных компетенций студентов-графиков; выявить и систематизировать основные понятия, принципы и художественно-технические особенности книжной графики в историческом и современном контексте; определить методологические, научно-технические и праксиологические основы активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков в процессе изучения книжной графики; разработать систему критериев и показателей оценки уровня сформированности профессиональных компетенций студентов-графиков в области книжной графики; разработать и внедрить педагогическую модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики; экспериментально апробировать эффективность разработанной педагогической модели и определить её влияние на формирование профессиональных компетенций студентов-графиков в области книжной графики, сформулировать практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Новизна и оригинальность исследования состоят в следующем: теоретически обоснован образовательный потенциал книжной графики как интегративной области художественного проектирования книги в системе профессиональной подготовки студентов-графиков; уточнено содержание понятия «художественно-познавательная деятельность» и определены педагогические условия её активизации в процессе обучения книжной графике; разработана система принципов формирования пропедевтического курса по книжной графике; разработана и экспериментально апробирована междисциплинарная педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики; предложена структура и содержание пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики», ориентированного на формирование профессиональных компетенций.

Результаты, полученные в исследовании, способствующие решению важной научной проблемы, заключаются в: научной интерпретации и уточнении ключевых понятий специфики книжной графики и активизации художественно-познавательной деятельности студентов; разработке междисциплинарной педагогической модели, направленной на повышение эффективности профессиональной подготовки студентов-графиков; создании системы критериев и уровней оценки сформированности профессиональных компетенций в области искусства книги; обосновании системы педагогических принципов формирования пропедевтического курса по книжной графике; внедрении в учебный план курса «Художественные и технические аспекты книжной графики», обеспечивающего интеграцию теоретических знаний и практических навыков проектирования книги и способствующего развитию профессиональных и трансверсальных компетенций.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории и методики профессионального художественного образования в области графического искусства и графического дизайна. Полученные результаты расширяют научные представления о педагогическом потенциале книжной графики как интегративной области художественного проектирования книги в системе подготовки студентов-графиков. Обоснованы педагогические основы активизации художественно-познавательной деятельности в процессе обучения книжной графике. Разработанная педагогическая модель способствует дальнейшему развитию научных подходов к организации обучения графическим дисциплинам и формированию целостной системы профессиональных компетенций.

Практическая значимость исследования заключается в разработке и внедрении в образовательный процесс пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики»; возможности использования разработанной педагогической модели в преподавании графических дисциплин в высших учебных заведениях; применении разработанной системы практических заданий и методических рекомендаций при организации занятий по книжной графике; использовании критериев и показателей оценки уровня сформированности профессиональных компетенций в области искусства книги; формулировании практических рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов-графиков в системе высшего художественного образования. Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании учебных планов и образовательных программ, разработке учебно-методических материалов.

Внедрение научных результатов: осуществлено в АМТИИ на специальности Графика, а также в научных публикациях (8), представленных в научных журналах и материалах национальных и международных конференций (11).

ADNOTARE

TIMUȚA Aliona,

„Eficientizarea instruirii studenților-graficieni prin intermediul studierii specificului graficii de carte”

Teză de doctor în științe ale educației, Chișinău, 2026

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 206 titluri, 9 anexe, 147 pagini text de bază, 11 figuri, 14 tabele.

Publicații la tema tezei. Rezultatele cercetării sunt reflectate în opt lucrări științifice.

Concepte-cheie: eficientizarea instruirii, instruirea studenților-graficieni, specificul graficii de carte, grafica de carte, competență profesională, educație artistică.

Domeniul cercetării: pedagogia învățământului profesional superior, metodologia predării disciplinelor grafice.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică a bazelor conceptuale și metodologice ale instruirii studenților-graficieni prin valorificarea specificului graficii de carte, precum și în elaborarea, implementarea și validarea experimentală a unui model pedagogic care să asigure eficientizarea procesului de instruire și formarea competențelor profesionale în domeniul graficii de carte.

Obiectivele cercetării: analiza și interpretarea științifică a fundamentelor teoretice și metodologice, precum și a abordărilor de predare a disciplinelor grafice și determinarea rolului graficii de carte în formarea competențelor profesionale ale studenților-graficieni; identificarea și sistematizarea principalelor concepte, principii și particularități artistico-tehnice ale graficii de carte în context istoric și contemporan; determinarea fundamentelor metodologice, științifico-tehnice și praxiologice ale activizării activității artistico-cognitive a studenților-graficieni în procesul studierii graficii de carte; elaborarea unui sistem de criterii și indicatori pentru evaluarea nivelului de formare a competențelor profesionale ale studenților-graficieni în domeniul graficii de carte; elaborarea și implementarea modelului pedagogic de eficientizare a instruirii studenților-graficieni prin studierea specificului graficii de carte; validarea experimentală a eficienței modelului pedagogic elaborat și determinarea influenței acestuia asupra formării competențelor profesionale ale studenților-graficieni în domeniul graficii de carte, precum și formularea unor recomandări practice pentru perfecționarea procesului educațional.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării rezidă în fundamentarea teoretică a potențialului educațional al graficii de carte ca domeniu integrativ al proiectării artistice a cărții în cadrul sistemului de formare profesională a studenților-graficieni; în clarificarea și operaționalizarea conceptului de „activitate artistico-cognitivă”, precum și în determinarea condițiilor pedagogice necesare activizării acesteia în procesul instruirii în grafica de carte; în elaborarea unui sistem coerent de principii care fundamentează conceperea cursului de grafică de carte; în proiectarea și validarea experimentală a unui model pedagogic interdisciplinar orientat spre eficientizarea procesului de instruire prin valorificarea specificului graficii de carte; în elaborarea structurii și conținutului cursului „*Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte*”, conceput ca instrument didactic orientat spre formarea competențelor profesionale ale viitorilor graficieni.

Rezultatele obținute în cadrul cercetării, care contribuie la soluționarea unei probleme științifice relevante, vizează: interpretarea științifică și precizarea conceptuală a noțiunilor-cheie referitoare la specificul graficii de carte și la mecanismele de activizare a activității artistico-cognitive a studenților-graficieni; elaborarea unui model pedagogic interdisciplinar orientat spre creșterea eficienței formării profesionale a acestora; fundamentarea și structurarea unui sistem de criterii, indicatori și niveluri de evaluare a gradului de dezvoltare a competențelor profesionale în domeniul artei cărții; argumentarea sistemului de principii pedagogice care stau la baza proiectării cursului propedeutic de grafică de carte; precum și implementarea în planul de învățământ a cursului „*Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte*”, conceput ca demers integrativ ce asigură articularea cunoștințelor teoretice cu abilitățile practice de proiectare artistică a cărții și contribuie la dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale studenților-graficieni.

Semnificația teoretică a cercetării rezidă în dezvoltarea și aprofundarea fundamentelor teoriei și metodicii învățământului artistic profesional în domeniul artei grafice și al designului grafic. Rezultatele obținute contribuie la extinderea și consolidarea reprezentărilor științifice privind potențialul pedagogic al graficii de carte ca domeniu integrativ al proiectării artistice a cărții în cadrul sistemului de formare a studenților-graficieni. Totodată, au fost fundamentate bazele pedagogice ale activizării activității artistico-cognitive în procesul de instruire în grafica de carte, prin configurarea unor repere conceptuale și metodologice coerente. Modelul pedagogic elaborat susține dezvoltarea ulterioară a abordărilor științifice privind organizarea predării disciplinelor grafice și contribuie la structurarea unui sistem integrat de competențe profesionale ale viitorilor artiști ai cărții.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în elaborarea și implementarea în procesul educațional a cursului propedeutic „*Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte*”, precum și în fundamentarea unui model pedagogic care poate fi valorificat în predarea disciplinelor grafice în instituțiile de învățământ superior. Contribuțiile practice includ aplicarea sistemului de sarcini formative și a recomandărilor metodice elaborate în organizarea activităților didactice la disciplina grafica de carte; utilizarea criteriilor și indicatorilor de evaluare a nivelului de formare a competențelor profesionale în domeniul artei cărții; precum și formularea unor direcții de optimizare a pregătirii studenților-graficieni în cadrul sistemului învățământului artistic superior.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată în cadrul AMTAP, specialitatea Grafică, și în (8) publicații științifice incluse în reviste de profil și materialele (11) conferințelor naționale și internaționale.

ANNOTATION

TIMUTA Aliona,

"Improving Graphic Design Students' Training Efficiency through the Study of Book Illustration Specifics"

Doctoral thesis in educational sciences, Chisinau, 2026

Structure of the thesis : introduction, three chapters, general conclusions and recommendations; bibliography — 206 sources, and 9 appendices, main text — 147 pages, 11 figures, 14 tables.

Publications on the dissertation topic: the research results have been published in 8 scientific papers.

Key concepts: efficiency enhancement of education, training of graphic arts students, specificity of book graphics, book graphics, professional competence, art education.

Field of research: pedagogy of higher professional education, methodology of teaching graphic disciplines.

Purpose of the research: to theoretically substantiate the conceptual and methodological foundations for training graphic arts students through the study of the specific features of book graphics, as well as to develop, implement, and experimentally validate a pedagogical model that enhances the effectiveness of the educational process and supports the formation of professional competencies in the field of book graphics.

Research objectives: to analyze and scientifically interpret the theoretical and methodological foundations and approaches to teaching graphic disciplines, and to determine the role of book graphics in the formation of professional competencies of graphic arts students; to identify and systematize the main concepts, principles, and artistic and technical features of book graphics in both historical and contemporary contexts; to determine the methodological, scientific-technical, and praxiological foundations for activating the artistic and cognitive activity of graphic arts students in the process of studying book graphics; to develop a system of criteria and indicators for assessing the level of formation of professional competencies of graphic arts students in the field of book graphics; to develop and implement a pedagogical model aimed at increasing the effectiveness of training graphic arts students through the study of the specific features of book graphics; to experimentally validate the effectiveness of the developed pedagogical model and determine its influence on the formation of professional competencies of graphic arts students in the field of book graphics, and to formulate practical recommendations for improving the educational process.

The scientific novelty and originality of the research lie in the following: the educational potential of book graphics as an integrative field of artistic book design within the system of professional training of graphic arts students has been theoretically substantiated; the content of the concept of *"artistic and cognitive activity"* has been clarified, and the pedagogical conditions for its activation in the process of teaching book graphics have been determined; a system of principles for structuring a propaedeutic course in book graphics has been developed; an interdisciplinary pedagogical model for improving the training of graphic arts students through the study of the specific features of book graphics has been developed and experimentally validated; the structure and content of the propaedeutic course aimed at the formation of professional competencies have been proposed.

Research results that contribute to solving an important scientific problem in the field consist of: the scientific interpretation and clarification of key concepts related to the specificity of book graphics and the activation of students' artistic and cognitive activity; the development of an interdisciplinary pedagogical model aimed at improving the professional training of graphic arts students; the creation of a system of criteria and levels for assessing the formation of professional competencies in the field of book art; the substantiation of a system of pedagogical principles for structuring a propaedeutic course in book graphics; and the introduction into the curriculum of the course *"Artistic and Technical Aspects of Book Graphics"*, which ensures the integration of theoretical knowledge with practical skills in book design and contributes to the development of professional and transversal competencies.

Theoretical significance of the research lies in advancing the theory and methodology of professional art education in the fields of graphic art and graphic design. The obtained results expand scientific understanding of the pedagogical potential of book graphics as an integrative field of artistic book design within the system of training graphic arts students. The pedagogical foundations for activating artistic and cognitive activity in the process of teaching book graphics have been substantiated. The developed pedagogical model contributes to the further development of scientific approaches to organizing the teaching of graphic disciplines and to the formation of a holistic system of professional competencies of future book artists.

Practical significance of the research lies in the development and implementation of the propaedeutic course *"Artistic and Technical Aspects of Book Graphics"* in the educational process; the possibility of applying the developed pedagogical model in teaching graphic disciplines in higher education institutions; the use of the developed system of practical assignments and methodological recommendations in organizing classes on book graphics; the application of criteria and indicators for assessing the level of formation of professional competencies; and the formulation of recommendations for improving the training of students within the system of higher art education.

The implementation of scientific results was carried out at the AMTFA within the teaching activities of the Graphic Arts specialization, as well as in scientific publications (8) presented in the proceedings of (11) national and international conferences.

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 2.1. Структура учебных модулей и варианты практических заданий курса «Художественные и технические аспекты книжной графики»	94
Таблица 3.1. Компоненты специфики книжной графики и уровни профессиональной подготовки	121
Таблица 3.2. Определение уровня теоретических знаний в области книжной графики на этапе констатации.....	123
Таблица 3.3. Определение уровня теоретических знаний о форме и структуре книги на этапе констатации.....	124
Таблица 3.4. Определение наличия умений разработки литературного персонажа на этапе констатации.....	125
Таблица 3.5. Определение наличия умений работы с иллюстрацией и художественной средой на этапе констатации.....	126
Таблица 3.6. Определение наличия умений работы над книжным проектом на этапе констатации.....	127
Таблица 3.7. Определение уровня теоретических знаний в области книжной графики на контрольном этапе	136
Таблица 3.8. Определение уровня теоретических знаний о форме и структуре книги на контрольном этапе.....	136
Таблица 3.9. Определение наличия умений разработки литературного персонажа на контрольном этапе.....	137
Таблица 3.10. Определение наличия умений работы с иллюстрацией и художественной средой на контрольном этапе.....	138
Таблица 3.11. Определение наличия умений работы над книжным проектом на контрольном этапе.....	139
Таблица 3.12. Среднее значение и стандартные отклонения результатов на констатирующем и контрольном этапе	145
Таблица 3.13. Среднее значение и стандартные отклонения результатов <i>U</i> -критерия Манна-Уитни на констатирующем и контрольном этапе.....	146

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1.	Система принципов обучения книжной графике	92
Рисунок 2.2.	Педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков	109
Рисунок 3.1.	Этапы экспериментального исследования	118
Рисунок 3.2.	Результаты всех групп тестовых заданий, полученные на констатирующем этапе экспериментального исследования	128
Рисунок 3.3.	Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на констатирующем этапе экспериментального исследования	129
Рисунок 3.4.	Сравнительные данные результатов во всех группах тестовых заданий на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования	141
Рисунок 3.5.	Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на контрольном этапе экспериментального исследования	143
Рисунок 3.6.	Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования.....	144
Рисунок 3.7.	Отображение эмпирического значения $U_{\text{эмп}}$ 491.5 в зоне значимости	146
Рисунок 3.8.	Отображение эмпирического значения $\varphi_{\text{эмп}}$ 4,339 в зоне значимости	147
Рисунок 3.9.	Уровни оценки курса по книжной графике	148

ПЕРЕЧЕНЬ АББРЕВИАТУР

PM — Республика Молдова

МОИ (MEC) — Министерство образования и исследований

АМТНН (АМТАР) — Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств

ГПУК (UPSC) — Государственный Педагогический Университет "Ион КРЯНГЭ"

AR — технология дополненной реальности

VR — технология виртуальной реальности

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и значимость исследования обусловлены стремительными изменениями, происходящими в современном мире. Цифровая среда, технический прогресс и глобализация активизируют трансформацию социальной реальности. Стоит отметить, что все эти процессы кардинально меняют не только образ жизни и мышление человека, но и перестраивают его сознание и систему ценностей.

Книжная графика представляет собой уникальную область, находящуюся на пересечении искусств, дизайна и визуальной коммуникации. Обладая богатейшей историей и динамично развиваясь, она остаётся актуальной и востребованной как в традиционном исполнении, так и в цифровом формате. Современная книжная графика ориентирована на эксперимент и поиск новых выразительных графических средств. Каждая книга требует особого подхода, а значит — оригинального визуального решения, раскрывающего содержание произведения и обеспечивающего цельность графического оформления. Знакомство студентов с разнообразием стилистических направлений, графических техник и различных композиционных решений в книжной графике способствует развитию креативного мышления и формированию собственного стиля визуального повествования. Результативность профессиональной подготовки будущих специалистов определяется их способностью интегрировать теоретические знания и практические навыки, а это предполагает системное понимание роли книжной графики в современной визуальной культуре. Процесс создания графического оформления книги включает в себя целый комплекс профессиональных умений: разработка концепций и эскизов, создание высокохудожественных иллюстраций, типографика, вёрстка и *prepress* (допечатная подготовка макета). В процессе обучения студенты осваивают знания из смежных дисциплин: истории искусства, эстетики, семиотики, композиции, теории цвета, психологии визуального восприятия, технологий печати и цифрового дизайна. Такой междисциплинарный подход формирует научное и критическое мышление, умение анализировать информацию и решать комплексные художественно-проектные задачи.

Несмотря на изменения, вызванные развитием цифровых технологий, издательская индустрия остаётся важной и активно развивающейся производственной отраслью. Современный рынок устойчиво предъявляет спрос на специалистов в области графического дизайна, обладающих компетенциями в создании иллюстраций, макетировании и оформлении изданий. Востребованность художников-графиков сохраняется как в традиционных издательствах, так и в дизайн-студиях, цифровых медиа, где особенно ценится высокий уровень про-

фессиональной культуры, креативного мышления и способность к эффективному взаимодействию. Компетенции, формируемые в процессе углублённого изучения книжной графики, находят широкое практическое применение в создании иллюстраций, обложек, оформления журналов, брошюр, рекламной продукции, а также разработке графических интерфейсов для электронных книг, сайтов и мобильных приложений. Таким образом, овладение спецификой книжной графики обеспечит формирование универсального набора специальных умений и навыков, позволяющих выпускникам с успехом интегрироваться в профессиональную среду.

В условиях обозначенных изменений стратегическим направлением развития становится сфера образования и культуры, сформировалось понимание того, что особенно важно переосмыслить подходы к подготовке специалистов творческих профессий. Именно система образования выступает фундаментальной средой, формирующей интеллектуальный и профессиональный потенциал общества, определяя его будущее. Среди всех направлений особое значение приобретает художественно-профессиональное образование как фактор, формирующий культурный потенциал общества, его эстетические, этические и духовные ориентиры. Образование в сфере искусства становится средой, в которой формируется будущее не только в профессиональной сфере, но и в общекультурном смысле, обеспечивая преемственность традиций и развитие творческого мышления, необходимого в условиях современного мира.

На этапе глобальных реформ и процессов международной интеграции образовательных систем возрастает необходимость пересмотра методологических подходов к подготовке специалистов творческих профессий. Актуализируется задача консолидации научно-методического наследия художественной педагогики и современных тенденций профессионального образования. Это создаёт предпосылки для разработки эффективных систем и методов формирования высокого профессионального мастерства у выпускников, способных работать в условиях быстро меняющегося культурного и информационного пространства. Сегодня миссия высшего образования состоит в подготовке специалистов высшей квалификации, способных конкурировать как на национальном, так и на международном рынке труда [99; статья 75].

В художественном образовании особое значение приобретает *развитие трансверсальных творческих компетенций, обеспечивающих не только высокое качество профессиональной подготовки, но и готовность к самостоятельному художественному поиску и самореализации, что соответствует образовательному идеалу Республики Молдова — «формирование инициативной и способной к саморазвитию личности, которая обладает не только системой знаний и необходимых компетенций для востребованности на рынке*

труда, но и независимостью мнений и действий, открытостью к межкультурному диалогу в контексте освоенных национальных и мировых ценностей» [99; *статья 6*].

Государственная стратегия развития «Educația 2030» ориентирована на формирование интеллектуально, физически и духовно развитой личности, гражданина РМ, способного к успешной самореализации и социальной адаптации в условиях стремительно меняющегося мира. Одной из приоритетных задач данной стратегии является обеспечение доступа к качественному образованию, соответствующему индивидуальным потребностям и социальным вызовам, а также создание условий для всестороннего развития и повышения конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда. Существенные изменения в нашем обществе создали реальные предпосылки для модернизации всей системы образования, что находит своё отражение в содержании обучения, методике преподавания, новых образовательных технологиях, в обращении к мировому педагогическому опыту. В РМ акцент в образовании смещён в пользу повышения качества и устойчивости, а также направлен на *развитие ключевых навыков саморазвития и обучения на протяжении всей жизни* [33].

Стремительное развитие технических средств и распространение компьютерной графики оказывают непосредственное влияние на трансформацию книги, которая предстаёт в виде цифрового приложения. В результате книжное пространство усложняется, приобретая многослойную структуру, что, в свою очередь, предъявляет новые требования к художнику книги и, как следствие, к содержанию и методам его профессиональной подготовки и формированию *актуальных цифровых компетенций* [34; 14].

Оснащение профессиональными инструментами для реализации авторских художественных проектов, помощь в выработке собственного алгоритма решения возникающих проблем и определение вектора самообучения и саморазвития на протяжении всей жизни становятся основными задачами современной системы высшего художественного образования. В свете выше обозначенных требований и потребностей общества проблема повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством всестороннего изучения специфики книжной графики становится весьма актуальной и рассматривается не просто как методическое направление, а как педагогическая необходимость. Инвестиции в совершенствование учебного процесса в данной области обладают выраженным отложенным эффектом, создавая условия для профессиональной реализации будущих специалистов, способных вносить значительный вклад в развитие художественного пространства и обеспечивать широкую социальную отдачу, развивая культуру общества в целом.

Описание ситуации в области исследования. *Вопросы становления искусства книги* рассматриваются в работах известных учёных, как теоретиков, так и практиков:

А.И. Кирпичников [97], Ф.И. Булгаков [57], Е. И. Кацпржак [95], Е.Л. Немировский, Б.С. Горбачевский [134, 135], В.Г. Борухович [54], Л.И. Владимиров [58], И.А. Шомракова и И.Е. Баренбаум [187].

В Республике Молдова проблематика *истории книги и книжной графики* представлена рядом значимых изданий таких авторов, как Л. Илященко [89], Б. Брынзей [56], Д. Гольцов [73], Р. Акулова [42]. Особого внимания заслуживают исследования Е. Brigalda, посвящённые художникам молдавской книги Р. Şilongovski и I. Vieru [5, 6], эссе Gh. Vrabie, освещающие развитие книжной графики в Республике Молдова и творчество ведущих иллюстраторов (I. Vieru, I. Bogdesco и E. Childescu [40, 60]), и работы Р. Mudrac, посвящённые художникам молдавской детской книги [131]. Отдельные упоминания о книжной графике встречаются в монографиях, посвящённых румынским художникам XX века: D. Tudor [36], T. Stăvilă [31].

Особый интерес для нашего исследования представляют инновационные *идеи художественной организации книги*, которые развивались в рамках движения Баухауз: *идея международного функционального стиля, возвращение к классике, гармонии и традициям книжного дела* J. Tschichold [179, 180]; *гуманистическая концепция книжного дизайна* Р. Renner, в которой техническое мастерство и эстетическое начало равнозначны, а хороший дизайн должен быть незаметным и служить содержанию [147]; *типографика* А. Карг, которая являлась синтезом искусства и техники, где шрифт — это не только технический знак, а форма художественного выражения, красота которого определяется гармонией пропорций, ритмом, соотношением чёрных и белых элементов [94]. В.А. Фаворский рассматривал книгу как *целостное художественное и культурное явление* [174–176]; для А. Каменского книга — это *целостный художественный объект, а книжная графика не просто «иллюстрация-украшитель»*, а часть единой пластической системы книги [93]. Эти идеи получили широкое распространение и стали основополагающими для теории и методики изучения композиции книги, оказали влияние на формирование методологии преподавания книжного искусства.

Современные представления *о книжной культуре и визуальной коммуникации* активно развиваются в трудах Н.М. McLuhan [125, 126], У. Есо [188, 15], Р. Debrau [77], М. Feddag [177], С.А. Пайчадзе [141], D. Rees [149], О.В. Поздняковой [145], М.Г. Гальченко [65], А.А. Сидорова [158, 159], Н. Гольц [72].

Учебные пособия и методические материалы, такие как: «*Искусство книги*» В.Н. Ляхова [124], «*Фактура как элемент книжного искусства*» Э.Д. Кузнецова [109], «*История графики и искусства книги*» Ю.Я. Герчука [68], «*Сюжетная графика*» Н.П. Бесчастно-

ва [51], «Искусство иллюстрации» А. Loomis [123], «Графическое оформление книги: учебное пособие для полиграфических вузов и специальных факультетов» Б.М. Кисина [98], «Книжное искусство» в двух томах, 1 том «Замысел оформления» [140] и 2 том «Иллюстрации» [139] В.В. Пахомова, не утратили своей актуальности и продолжают служить основой подготовки специалистов в области книжной графики и визуального повествования.

В последние десятилетия в научном и образовательном сообществе разных стран наблюдается устойчивый интерес к изучению книги как сложного культурного, визуального и педагогического феномена. Всё больше внимания уделяется вопросам визуальной грамотности, пространственного мышления и графической выразительности в системе профессиональной подготовки художников-графиков. В Республике Молдова проблема повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики не становилась объектом специального исследования. *Отдельные аспекты книжной графики* рассматривались в работах молдавских авторов, таких как: V. Ricaciuc [28], V. Cravcenco [12], С. Ciobanu [9], Т. Лагаева [113].

Современные требования к профессиональной подготовке студентов-графиков обусловили повышенное внимание учёных к педагогическим основам, концепциям и теориям, которые способствуют развитию творческого потенциала и активизации художественно-познавательной деятельности. Вопросам *повышения эффективности обучения студентов* уделяется особое внимание со стороны зарубежных исследователей. В США Е.В. Eisner внёс существенный вклад в *теорию и практику художественного образования и развития творческого мышления* [195, 137]; Н. Gardner — психолог и педагог, известный своей *теорией множественного интеллекта* [67]; J. Dewey — философ и педагог, чьи идеи о *прогрессивном образовании и опыте в обучении* оказали влияние на методы преподавания в художественных вузах [82, 83]. R. L. Irwin [196] в Канаде, M. Prenzel и D. Lenzen в Германии, изучали *различные аспекты образовательных систем и методов обучения, вопросы качества образования и его оценки*. В странах постсоветского пространства также накоплен значительный педагогический опыт: в России — Б.П. Юсупов исследовал *полиарт-формы воспитания*; К.К. Платонов — *мотивационные и личностные аспекты обучения* [142]; В.Ф. Шаталов — *методы интенсификации учебного процесса* [183]; Г.О. Борисова и В.И. Селезнёва разрабатывали *активные и системные методы подготовки специалистов*. В Белоруссии вопросам *эффективности вузовского образования* уделял внимание А.В. Колесников [101].

Вопросы *актуализации и психолого-педагогические аспекты процесса обучения* в научном пространстве Республики Молдова нашли отражение в работах: Larisa Cuzneţov и

T. Callo [7], V. Cojocaru [11], V. Pâslaru [23], D. Patraşcu [21, 22], V. Crudu [13], A. Bolboceanu [4], N. Silistraru [30], I. Gagim [16], L. Mogan-Vozian [18, 130], F.E. Cîmpian [10]. К вопросам обеспечения повышения эффективности образовательного процесса посредством применения инновационных методов и моделей обучения обращались: G. Nagâţ [20], M-D. Vocoş [3], O. Jitaru [17], M. Morari [19]. В национальной образовательной практике *проблема формирования креативности и развития творческого потенциала* рассматривалась исследователями: V. Dulgheru, L. Cantemir и M-I. Carcea [14], G. Popescu [27], A. Stoica [32], M. Roco [29]. O. Arbuз-Spatari и A. Simac акцентируют внимание на *оптимизации творческих установок студентов художественных факультетов и педагогике искусства* [1, 2].

Анализ специальной литературы позволил определить, что проблема эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики практически не исследовалась. Несмотря на обширные исследования в сфере художественного образования, недостаточно изучены педагогические механизмы (методы, формы, средства) образовательного процесса, способствующие повышению эффективности формирования профессиональных компетенций в области книжной графики.

На современном этапе подготовки специалистов в области графического дизайна и книжной графики наблюдается ряд **несоответствий и противоречий**:

- *между значительным художественно-коммуникативным потенциалом книжной графики как синтетической области искусства и недостаточной разработанностью методических подходов к её системному изучению в профессиональной подготовке студентов-графиков;*
- *между уровнем теоретической подготовки студентов-графиков и недостаточной сформированностью практических умений художественного проектирования книги, создания образно-выразительных композиционных решений;*
- *между необходимостью комплексного подхода к формированию понимания организации единого сложноподчинённого книжного пространства, взаимодействия иллюстрации, типографики и архитектоники книги и фрагментарным освоением этих компонентов в процессе обучения;*
- *между требованиями современной профессиональной практики к использованию цифровых инструментов и актуальных дизайнерских приёмов и недостаточной интеграции этих средств в процесс художественного проектирования книги.*

Выявленные противоречия между необходимостью формирования целостного понимания книги как художественного объекта и отсутствием научно обоснованной систе-

мы пропедевтической подготовки студентов-графиков в области книжной графики обусловили **проблему исследования:** *каковы педагогические условия и принципы организации обучения книжной графике, направленные на повышение эффективности подготовки студентов-графиков?*

Объектом исследования является процесс профессиональной подготовки студентов-графиков в области искусства книги и графического дизайна в системе высшего художественного образования. *Предметом исследования* являются педагогические условия, принципы, методы, содержание и организация процесса обучения книжной графике, направленные на формирование профессиональных компетенций в области искусства книги.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании концептуальных и методологических основ обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики и разработке, внедрении и экспериментальной апробации педагогической модели, обеспечивающей повышение эффективности обучения и формирования профессиональных компетенций в области книжной графики.

В соответствии с поставленной целью определены **задачи исследования:**

1. Проанализировать и научно интерпретировать теоретические и методологические основы и подходы к обучению графическим дисциплинам, определить роль книжной графики в формировании профессиональных компетенций студентов-графиков.
2. Выявить и систематизировать основные понятия, принципы и художественно-технические особенности книжной графики в историческом и современном контексте.
3. Определить методологические, научно-технические и праксиологические основы активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков в процессе изучения книжной графики.
4. Разработать систему критериев и показателей оценки уровня сформированности профессиональных компетенций студентов-графиков в области книжной графики.
5. Разработать и внедрить педагогическую модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики.
6. Экспериментально апробировать эффективность разработанной педагогической модели и определить её влияние на формирование профессиональных компетенций студентов-графиков в области книжной графики, сформулировать практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Гипотеза исследования основана на **предположении**, что повышение эффективности профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики будет

достигнуто, *если процесс обучения будет основан на научно обоснованной системе педагогических принципов и условий активизации художественно-познавательной деятельности студентов, реализуемой посредством пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики», включающего комплекс практических заданий, систему диагностических критериев оценки сформированности профессиональных компетенций и педагогическую модель организации процесса обучения книжной графике.*

Методологическая основа исследования включает: гуманистическую философско-ориентированную направленность на раскрытие индивидуальных творческих задатков через деятельностный подход в обучении искусству (Л.С. Выготский [62], Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов [84], Л.Т. Ткач [169]); положения эстетических теорий нового визуального мышления в искусствоведческой и психологической литературе (К. Fiedler, Ad. Hildebrand [70], Е.П. Ильин [87]); традиции школ профессионального художественного образования в области книжной графики (Баухауз: W. Gropius, J. Tschichold [180]; ВХУТЕМАС: В.А. Фаворский [176], Э. Лисицкий [120]); теоретические и методические рекомендации исследователей книжной графики В.Н. Ляхова [124], Ю.Я. Герчука [68], В.В. Пахомова [140, 139], Н.Б. Бесчастнова [51], концепции эстетического дизайна и критериев в работе над проектом книги Ю.Я. Герчука [69], Д.С. Бисти [52]; концептуальные идеи, тезисы и различные аспекты организации работы иллюстраторов (Е.Б. Адамов и В.Я. Быкова [41]).

Методология исследования. В качестве методов исследования применялся комплекс методов, определённых многоплановым характером поставленных задач:

- *Методы теоретического исследования:* междисциплинарный анализ первоисточников по проблеме исследования; изучение нормативных и программно-методических документов в области высшего образования; сравнение, абстрагирование, систематизация, обобщение, аналогия и классификация позиций различных исследователей, представителей научных школ; обобщение и интерпретация научных данных;
- *Методы эмпирико-познавательного исследования:* изучение документации; теоретическое моделирование, анализ продуктов творческой деятельности студентов, педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, беседа;
- *Методы статистического анализа и обработки эмпирических данных:* сравнительный анализ, методы статистического и графического анализа.

Научная новизна и оригинальность исследования состоит в следующем: теоретически обоснован образовательный потенциал книжной графики как интегративной области художественного проектирования книги в системе профессиональной подготовки студентов-графиков; уточнено содержание понятия «художественно-познавательная де-

тельность» и определены педагогические условия её активизации в процессе обучения книжной графике; разработана система принципов формирования пропедевтического курса по книжной графике; разработана и экспериментально апробирована междисциплинарная педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики; предложена структура и содержание пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики», ориентированного на формирование профессиональных компетенций.

Результаты, полученные в исследовании, способствующие решению важной научной проблемы, заключаются в: научной интерпретации и уточнении ключевых понятий специфики книжной графики и активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков; разработке междисциплинарной педагогической модели, направленной на повышение эффективности профессиональной подготовки студентов-графиков; создании системы критериев, показателей и уровней оценки сформированности профессиональных компетенций в области искусства книги; обосновании системы педагогических принципов формирования пропедевтического курса по книжной графике; внедрении в учебный план пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики», обеспечивающего интеграцию теоретических знаний и практических навыков проектирования книги и способствующего развитию профессиональных и трансверсальных компетенций студентов-графиков.

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии теории и методики профессионального художественного образования в области графического искусства и графического дизайна. Полученные результаты расширяют научные представления о педагогическом потенциале книжной графики как интегративной области художественного проектирования книги в системе подготовки студентов-графиков. Обоснованы педагогические основы активизации художественно-познавательной деятельности в процессе обучения книжной графике. Разработанная педагогическая модель способствует дальнейшему развитию научных подходов к организации обучения графическим дисциплинам и формированию целостной системы профессиональных компетенций будущих художников книги.

Практическая значимость исследования заключается в: разработке и внедрении в образовательный процесс пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики»; возможности использования разработанной педагогической модели в преподавании графических дисциплин в высших учебных заведениях; применении разработанной системы практических заданий и методических рекомендаций при организации занятий по книжной графике; использовании критериев и показателей оценки уровня сформированности профессиональных компетенций в области искусства книги;

формулировании практических рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов-графиков в системе высшего художественного образования. Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании учебных планов и образовательных программ, разработке учебно-методических материалов, организации практических занятий по книжной графике, при проектировании пропедевтических курсов в области графических искусств и графического дизайна.

Научная проблема, разрешённая в исследовании, заключается в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации пропедевтического курса обучения студентов-графиков на основе изучения специфики книжной графики, направленного на повышение эффективности их профессиональной подготовки. Решение данной проблемы обеспечено: *обоснованием концептуальных и дидактических принципов построения пропедевтического курса по книжной графике как основы формирования целостного представления о книге как художественном объекте; разработкой методов активизации художественно-познавательной деятельности студентов и организации учебного процесса, ориентированного на интеграцию теоретических знаний и практических навыков в области книжной графики; определением педагогических условий и формированием образовательной среды, способствующих развитию профессиональной компетентности, творческого и проектного мышления в процессе освоения художественных и технических аспектов книжной графики.*

Проверка и внедрение научных результатов осуществлена в Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств в преподавательской деятельности (курс «*Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte*» был включён в учебный план специальности Графика в 2021 г.), а также в 8 научных публикациях: 5 статей в специализированных научных журналах и 3 статьи в сборниках национальных и международных научных конференций.

Структура диссертации. Структура диссертации подчинена логике научного исследования и состоит из Введения, 3-х глав, Общих выводов и рекомендаций, библиографического списка (206 источников) и 9 приложений.

Во Введении обосновывается актуальность темы и проблемы исследования, представлена проблемная ситуация, сформулированы цель и задачи исследования, определены объект и предмет, обозначены научная новизна, теоретико-практическая значимость, методологические основания и этапы экспериментальной работы. Представлены направления внедрения результатов исследования, структура и логика построения диссертации и кратко раскрывается содержание каждой главы.

Первая глава «Теоретические основы повышения эффективности обучения студентов-графиков» посвящена теоретическому обоснованию проблемы исследования.

В ней рассматривается книжная графика как важный компонент профессиональной подготовки студентов-графиков и междисциплинарный феномен, объединяющий художественные, проектные и коммуникативные аспекты. Анализируются научные подходы к пониманию книги как визуального и художественного объекта и её роль в формировании композиционного мышления, художественной культуры и профессионального языка будущего художника-графика. Представленные теоретические положения послужили основой для разработки педагогической модели, представленной в исследовании.

Вторая глава «Методологические основы повышения эффективности обучения студентов-графиков» раскрывает методологические основания обучения книжной графике в системе профессиональной подготовки студентов. В ней представлен пропедевтический курс по книжной графике, обосновываются педагогические принципы и подходы, обеспечивающие освоение художественно-технических аспектов книги. Рассматриваются формы организации учебного процесса, направленные на развитие визуального мышления, проектных навыков, креативности студентов. Предложена структура учебного курса, интегрирующая теоретические знания с практико-ориентированной деятельностью, и представлена педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков и формирования профессиональных компетенций.

Третья глава «Экспериментальный подход к исследованию эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики» посвящена экспериментальной проверке эффективности разработанной педагогической модели. В ней раскрываются цели, этапы и логика проведения педагогического эксперимента, методы оценки уровня сформированности компетенций студентов. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы, свидетельствующие о положительной динамике: доля студентов с высоким уровнем сформированности компетенций увеличилась с 13% до 69%, тогда как количество студентов с низким уровнем снизилось с 27% до 6,77%. Полученные данные подтверждают эффективность внедрённой модели.

Общие выводы и рекомендации обобщают результаты теоретико-экспериментального исследования и подтверждают, что изучение книжной графики в системе подготовки студентов-графиков способствует повышению эффективности обучения студентов-графиков, формированию визуально-коммуникативной компетентности, развитию проектного мышления и способности к профессиональной адаптации в современном культурном и информационном пространстве. Сформулированы рекомендации по внедрению разработанной педагогической модели в образовательную практику и определены перспективные направления дальнейших исследований.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ

1.1. Искусство книги как предмет изучения в вузе

Книга представляет собой уникальное явление, сочетающее в себе элементы художественного произведения, средства передачи знаний и объекта материальной культуры. Она существует на пересечении утилитарного, эстетического и технического начал, объединяя в себе функции хранения, распространения и художественной интерпретации информации. Современные исследования подчёркивают, что книга — это не просто текст, заключённый в материальную форму, а синтетический объект, воплощающий определённый культурный, социальный и когнитивный опыт. По словам Roger Chartier, «каждый текст существует в конкретной форме объекта, а целостное восприятие произведения обусловлено материальной формой самого объекта» и его физическими параметрами — форматом, переплётом, бумагой, типографикой, архитектуроникой, цветом, динамикой композиций [182; 225].

«Книга — это важнейшая исторически сложившаяся форма закрепления и передачи во времени и пространстве многообразной информации в виде текстового или иллюстрированного материала. Художник — активный толкователь литературного произведения, он может спорить с автором, предлагать свои, совсем неожиданные истолкования, но он обязан иллюстрировать идеи произведения, переводить их на пластический язык изобразительного искусства. Только в этом случае иллюстрация имеет смысл» [52; 61].

Книга для художников-иллюстраторов — это особый вид изобразительного искусства, работа, над которой требует глубоких знаний в области композиции, типографики, иллюстрации и даже психологии восприятия. Художник должен учитывать не только эстетические аспекты иллюстраций, но и их функциональность (взаимодействие иллюстраций и текста, раскрывают ли они смысл произведения, направляют ли взгляд читателя). Книга, с одной стороны, является утилитарным предметом, а с другой стороны, представляет собой произведение искусства. «Идея двойственности книги-вещи «в нашем практическом пространстве», «кирпичика» на столе или на полке и, с другой стороны, «сложного содержания» «события», «цельного замкнутого мира» подробно раскрывается В.А. Фаворским [69; 13]. Работая над книгой, художник не только создаёт иллюстрации, а проектирует её облик целиком, вплоть до определения пропорции книжного блока, фактуры бумаги, переплёта, шрифтового решения и архитектуроники. Безусловно, важным является и

тот факт, насколько художник смог передать авторский замысел. Как отмечает М. Лазарев, «для художника книги в первую очередь важен сам предмет его искусства — соотнесённость графического содержания работы с идеями и чувствами писателя; насколько он, художник, сумел сыграть с автором книги «в унисон» [114].

Изучение книги в художественном вузе выходит за рамки её традиционного восприятия как носителя текста. Для студентов-графиков книга является сложным визуально-материальным объектом, в котором взаимодействуют форма, содержание, композиция и материальная структура. Цель обучения в данном контексте предполагает формирование у студентов способности к проектному мышлению и комплексному осмыслению книги как формы художественно-дизайнерской деятельности. В этом случае книга выступает как предмет многоуровневого анализа, во время которого студенты изучают её пространственно-временную организацию, формат, переплёт, свойства бумаги, цветовые и типографические решения, структуру разворота, а также соотношение текста и изображения. Это позволяет им сформировать системный взгляд на издание, понимание книги как совокупности визуально-семантических и функциональных элементов, обладающих смысловой и эмоциональной выразительностью.

В учебную практику включаются задания по созданию книжных макетов, разработке композиции разворотов, шрифтового оформления, иллюстративного ряда и обложки, охватывая все этапы — от концепции до законченного издания. Такая работа требует как технической грамотности, так и художественной интуиции, позволяя объединить творческое и проектное начало. Анализ произведений современной книжной графики является значимым компонентом в исследовании книги. Изучение визуальной структуры и материальных особенностей таких проектов, как «Маленький театр Ребекки» [81] и «Принцессы: неизвестные и забытые» [117] Ребекки Дотремер (*Rébecca Dautremer*), «Chez Nous» Эллис Карсон (*Ellis Carson*) [193]; «Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олегова» Павла Татарникова [122]; поп-ап книги Роберта Сабуды (*Robert Sabuda*) «Алиса в Стране чудес» [110], «Снежная Королева» [192]; «Гамлет, принц Датский» [185] Владислава Ерко; тактильные книги Ксавье Дэнё (*Xavier Deneux*) «Touch ThinkLearn: ABC» [194] — служат яркими примерами новых подходов к синтезу формы и содержания, вдохновляя студентов на авторские эксперименты и креативные поиски.

Не случайно изучение дисциплин по книжной графике и иллюстрации является обязательными в обучении студентов-графиков, так как именно базовые знания по данным предметам способствуют *повышению эффективности обучения*, дальнейшему развитию уровня художественной грамотности и улучшению профессиональных навыков. Это,

в свою очередь, даёт возможность будущим выпускникам стать более конкурентоспособными на мировом рынке художников-графиков, который является одной из наиболее динамичных, резко изменяющихся, технически сложных сфер. Очевидно, что студенты, готовящие себя к активной творческой деятельности в области книжной графики, должны использовать накопленный человечеством опыт для совершенствования своих профессиональных умений и навыков, которые предусматривают не только владение иллюстрацией, но и искусством книги в целом.

Анализ исторических и современных практик позволяет включать в процессе обучение междисциплинарные связи между графическим дизайном, иллюстрацией, типографикой и теорией визуальной коммуникации. Это обеспечивает целостное понимание книги как многослойного, художественного и культурного объекта. Искусство книги изучается студентами-графиками в контексте курса специальной композиции и частично в структуре специальных дисциплин: полиграфии, каллиграфии, техники и технологии графических материалов, гравюры и работы в материале.

Для более детального осмысления организации книжного пространства, его функций, принципов взаимодействия текста и иллюстраций важно проследить весь исторический путь книги: как она видоизменялась в зависимости от технических возможностей, условий и требований общества, на какие вопросы и вызовы отвечала. Основой глубоких теоретических знаний и понимания функционирования книги является изучение исторического развития книжной графики, которая неразрывно связана с искусством книги и техническими возможностями книгоиздания.

Детальное изучение основных исторических этапов развития книги и книжной графики позволит определить, как организуется книжное пространство, как влияет внешняя форма на композиционную структуру и методы её оформления. Возникновение книжной графики принято связывать с периодом появления первых рукописных книг. Она с самого начала выполняла не только декоративную, но и символическую функцию, интерпретируя содержание вербального текста. Как справедливо отмечает О. Ю. Кошкина, «книга и графика — родственные и неразделённые понятия», и именно «книга, прошедшая путь от рукописи к сложному структурному строению, накопила за столетия высокие образцы искусства иллюстрации» [104; 195].

Свою форму книга приобрела в течение времени, исходя из возможностей письма, материалов и способов написания текстов. Появление книги принято связывать с изобретением письма. Первыми книгами считаются древнеегипетские свитки, датированные III тысячелетием до Р.Х. Книги-свитки существовали также в Древней Греции и в Древнем Риме.

Их особенностью было отсутствие членения текста на традиционные развороты. Текст составлял сплошную блочную композицию, разделённую на колонки. В античной книге текст не разделялся на слова, соответственно не имел межсловных пробелов, а буквы тесно примыкали одна к другой. Движение по такой книге не прерывалось ни перелистыванием страниц, ни переводом взгляда с левой страницы на правую. Текст писался чёрными и красными чернилами, справа налево, вертикальными колонками, за исключением дат и заголовков, которые писались горизонтально и богато иллюстрировались. «Книга мёртвых» — может быть, первая книга в истории человечества, предназначенная для массового производства и продажи, в самых разнообразных редакциях и вариантах, иногда очень кратких. Иллюстрации, которыми богато украшались «Книги мёртвых», служили добавлением к тексту — рисунок воспроизводил соответствующее описание. Место, которое эти рисунки занимали, не всегда соответствовало тексту, который ими иллюстрировался» [54; 60–61]. Свитки обычно читали сидя, держа их двумя руками. Как правило, правой рукой разворачивали свиток, а левой — сворачивали обратно. Высота формата (свитка), составляла примерно 20–30 см, а средняя длина — около 2–3 метров. Текст оформлялся в колонки шириной около 15 см и включал 35–36 строк (A1.1, A1.2).

К началу II века распространение получает новая форма книги — книга-кодекс, в которой текст размещался на отдельных перелистывающихся страницах. Основой для письма сначала служил папирус, который позднее был заменён более прочным материалом — пергаментом. Наиболее распространённой формой книги-кодекса был квадратный формат с 3–4 колонками текста. Текст обычно сопровождался аккуратно выполненными миниатюрами (A1.3, A1.4). На основе античной книги-кодекса формируется раннехристианская, средневековая и византийская книга.

Одновременно с древнеегипетскими свитками и античными кодексами в странах Дальнего Востока и Азии возникли и совершенствовались свои типы и формы книг. Для их создания использовались другие материалы и инструменты и складывались уникальные книжные традиции.

Для производства книг в Китае, начиная с I тысячелетия до Р.Х., использовали деревянные и бамбуковые дощечки (планки), которые скреплялись в связки. Такие книги назывались книгами-связками. Текст в книгах-связках наносился по вертикали на каждую планку в виде иероглифов (A1.5). Такие бамбуковые книги приобрели широкое распространение и просуществовали вплоть до III в. Позже для изготовления книг стали использовать шёлк. Шёлковые книги сохраняли форму свитков и читались вертикально, справа налево. Появление шёлковых свитков повлияло на конструкцию бамбуковых книг. Теперь

планки начали скреплять таким образом, чтобы получить подобие ленты, которую можно было сворачивать.

Широко применялись повествовательная живопись и иллюстрация. Древние китайские свитки живописи — первые книжки-картинки — изображали различные сюжеты из повседневной жизни или иллюстрировали литературные произведения. Так, один из свитков *«Вдоль реки во время фестиваля Цинмин»* (A1.6) повествует о жизни столицы династии Сун во время праздника. Свиток *«Фея реки Ло»* (A1.7) иллюстрирует поэму Цао Чжи о встрече поэта с богиней реки Ло.

С изобретением в 105 году бумаги Цай Лунем появляется бумажная книга. По форме она, однако, не отличалась от шёлковой книги-свитка. Ещё одной особенностью китайских книг было ограниченное использование иллюстраций. Это связано с китайской культурой и высоким почитанием каллиграфии как высшей формы искусства, не допускавшей соседства с изобразительным рядом.

В эпоху Тан (618–907 гг.) появилась форма книги «гармоника». Несколько листов склеивались в ленту, фальцевались, затем к ним приклеивали верхнюю и нижнюю обложки. Впоследствии сфера применения «гармоники» значительно сузилась, однако буддийские тексты продолжали издаваться именно в этой форме (A1.8–A1.9).

Ещё одной интересной формой была индийская книга «потхи» (A1.10–A1.12), которая изготавливалась из пальмовых листьев. Стопка тщательно подготовленных и специально обработанных листьев укладывалась между двумя защитными дощечками, образующими переплёт. Все листы скреплялись шнурком, продетым через специальные отверстия с противоположного края, что обеспечивало прочность конструкции и удобство чтения.

В средневековой Европе свиток постепенно вытесняется книгой-кодексом, который становится основной формой средневековой книги. Материалом для изготовления кодекса служил пергамент, вырабатываемый из выделанной кожи телят, коз и овец. Переплёт обычно изготавливали из деревянных досок, обтянутых кожей, с использованием металлических уголков, застёжек и бляшек. Период Средневековья традиционно считается расцветом рукописной книги. Именно тогда было создано большое количество книг, отличающихся высокими художественными качествами и удивительных по красоте исполнения (A1.13).

В XII веке начинает распространяться бумага, постепенно вытесняя пергамент из книгопроизводства. Этот процесс оказался весьма длительным и сопровождался множеством препятствий. Бумага была дорогостоящей и воспринималась скорее как предмет роскоши. Наряду с высокой стоимостью существовали сомнения в её прочности и, соответственно, в долговечности. Тем не менее, распространение бумаги и увеличивающийся

спрос на книги подготовили почву для изобретения книгопечатания. Если проанализировать форму и строение античных книг, нетрудно заметить, что современная полиграфия пользуется этими изобретениями до сих пор. Можно предположить, что традиционная книга не только бережно сохраняет свои традиции и устои, но и вряд ли допустит радикальные изменения своей формы.

Изобретение книгопечатания кардинально меняет характер книжной культуры. Книга перестаёт быть исключительно предметом роскоши. На смену приходит относительная доступность. В этот период закладываются традиции типографского искусства и разрабатываются основные типографские гарнитуры (шрифты), уточняются пропорции и форматы изданий, формируется система книжной вёрстки. Одновременно с появлением печатного станка активно развивается *печатная графика* (особый вид графического искусства — *эстамп*). Первопечатные книги изготавливались с применением технологии подвижных литер или ксилографии, также использовались орнаментальные украшения (бордюры, вензеля, заставки) и иллюстрации, выполненные в технике гравюры или дорисованные вручную (A1.14–A1.17).

После изобретения книгопечатания начался новый этап развития книги, который привёл к усовершенствованию процессов книгоиздания, появлению различных графических техник для создания иллюстраций: ксилография, цветная ксилография, гравюра на меди, чуть позже — литография. Это позволило создавать более сложные и детальные иллюстрации. Наряду с развитием книжной графики формируется структура книги, определяются типографские стандарты и развиваются книжные шрифты, появляются титульные листы, виньетки и различные орнаментальные элементы. Ведущими центрами развития книжной иллюстрации в этот период стали страны: Франция, Италия, Нидерланды, Германия, где формируются ключевые тенденции книжной графики. Среди художников того времени можно отметить Гюстава Доре (*Louis Auguste Gustave Doré*), Вильгельма Буша (*Wilhelm Busch*), Кейт Гринуэй (*Kate Greenaway*), Уолтера Крейна (*Walter Crane*) и Рэндольфа Кальдекотта (*Randolph Caldecott*), Беатрис Поттер (*Beatrix Potter*) (A1.18–A1.24). Стоит отметить, что работы этих художников и определили образ и стиль детской иллюстрированной книги второй половины XIX века.

На рубеже XIX и XX веков возникает движение «Мир искусства», которое объединило таких художников, как Александр Бенуа, Лев Бакст, Константин Сомов, Иван Билибин, Александр Васнецов и др. Иллюстрация в этот период приобрела декоративный, символический и стилизованный характер (A1.25–A1.31), а оформление книги воспринималось как единая художественная система.

В начале XX века футуристы, или, как они себя называли «*представители нового искусства*», в своих экспериментах разрушали статичность и равновесие книжной страницы (A1.32–A1.33). Они перевели текст в пластический элемент композиции, который разрывал книжное пространство и выстраивал хаотично-динамические движущиеся формы, иногда даже выходя за пределы полосы набора и формата, как бы перетекая с одной страницы на другую, не всегда вперёд, переворачивая книгу в разных направлениях и увлекая за собой в глубину книжного блока [167; 75–76].

Значительное влияние на развитие книги оказала Высшая школа строительства и художественного конструирования — Bauhaus, ставшая наглядным примером единения науки, техники и искусства. Основанная архитектором Walter Gropius, школа выстроила принципиально новую образовательную модель. Её стратегия заключалась в преодолении академических стереотипов и пересмотре традиционных подходов к художественному обучению и сближении искусства с потребностями и актуальными запросами современного общества. К преподаванию в школе привлекались выдающиеся художники-практики: Paul Klee, Johannes Itten, Jan Tschichold, В.В. Кандинский и др. Их художественная и педагогическая практика существенно повлияла не только на развитие книжного искусства и типографики, но и на формирование всей визуальной культуры XX века в целом. В Баухаузе было издано значительное количество книг: «Staatliches Bauhaus» — Walter Gropius, с 1925 по 1929 год издаётся серия «Bauhausbücher», в которую вошли: «Pädagogisches Skizzenbuch» Paul Klee [198], «Punkt und Linie zur Fläche» В. В. Кандинского [197] и др. Эти издания представляют интерес не только с точки зрения содержания, но и тщательно продуманной композицией, структурой набора и типографической организацией. В их создании принимали участие ведущие теоретики и практики книжного искусства: Jan Tschichold, Herbert Bayer, Joost Schmidt, László Moholy-Nagy совместно со студентами Баухауза.

Наибольший интерес для нашего исследования представляет изданная в 1928 году книга немецкого типографа и теоретика Jan Tschichold — «Die neue Typographie» [206]. Это издание вызвало большой резонанс в сфере искусства книги. В этой книге были сформулированы новые принципы типографической организации книги и представлена концепция трансформации книги в соответствии с требованиями нового времени. Книга рассматривалась как объект, способный к обновлению, трансформации и переосмыслению, переводя её в «новоизобретённые творения» своего времени. «Книга должна конструироваться художником как функциональное устройство, в котором форма не является самодостаточной, а определяется функцией предмета, его конструкцией и материалом исполнения. Красота заключается в совершенстве формы и её функциональности. Типогра-

фика должна передавать не сообщение, а его смысл, при этом художник должен чувствовать динамику текста, его ритм, «ритмическое выражение функционального конструирования» [179; 70]. Статичная и симметричная композиция страницы уступает место асимметрии, в результате чего возникает конфликт статики и динамики, создающий напряжение между устойчивостью и движением. «Так и кажущийся симметричным книжный титул прекрасен и полон выразительности благодаря тому, что подсознательно мы воспринимаем противостояние асимметрии слов и строк и стремимся увязать эти элементы в плотный, «симметричный» порядок: порядок в свободном окружении. И наоборот, когда мы встречаем в типографически динамичном тексте симметричные статичные буквы (А, Н, М, Т, V), мы на мгновение останавливаемся, и это приятно» [179; 70–71]. Особое внимание, по мнению Jan Tschichold, нужно уделять соотношению чёрного и белого как равноправных выразительных средств, подчёркивая так называемую «формальную разноцветность чёрных и белых форм». Белое пространство не является пустотой, а выступает активным и мощным элементом композиции, формирующим динамику и ритм, усиливая выразительность типографской структуры [179; 74].

Начало Второй мировой войны привело к прекращению работы исследовательского центра Bauhaus. Продолжение традиции Bauhaus получило своё развитие в Швейцарской школе дизайна, где была разработана система *модульного конструирования*. Данная система нашла своё отражение в фундаментальном труде E. Ruder — «Typography» [199], изданном в 1967 году. Это уникальный конспект лекций, разработанный в результате двадцатилетней педагогической практики в Базельской высшей школе ремёсел. Данная книга представляет взгляды автора на принципы «строительства художественной формы». Опираясь на идеи В.В. Кандинского, Р. Клее и понимание движения графической формы на листе, E. Ruder говорит о необходимости осмысления «фаз движения» и вводит понятие «типографического фильма» [155; 282]. Система модульного конструирования организует визуальное пространство в книге, подчиняя все элементы каркасной сетке, обеспечивая единство вёрстки. Швейцарский стиль, ставший известным как «международный стиль», получил широкое распространение во всём мире и до сих пор составляет основу профессиональной подготовки художников-графиков в области книжного искусства и дизайна.

В России также действовали школы, оказавшие огромное влияние на развитие книги в XX столетии. Крупный научно-учебный центр, получивший мировое признание — Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), позже реорганизованные в Высший художественно-технический институт. В это время были разработаны про-

граммы и новые методики обучения художественным дисциплинам, которые и сегодня с успехом используются во многих вузах. Под влиянием художников и мыслителей, совмещающих теоретическую и практическую деятельность: Э.М. Лисицкого, А.М. Родченко, В.Ф. Митурича, В.Ф. Степановой и В.А. Фаворского книга была осмыслена как полноценное произведение искусства, равное живописи, скульптуре и архитектуре. Проектирование книжного издания приобретает ярко выраженный художественный характер, оформление воспринимается не как техническая задача, а как творческий процесс, требующий от художника книги универсальности и высокой культуры мышления.

Так на смену футуристическим экспериментам пришли авангардные решения, представленные в работах Эль Лисицкого и Александра Родченко (А1.34–А1.35). В основе книжных проектов было стремление к созданию новой визуальной и типографической системы, в которой текст и изображение подчинены принципам конструктивизма, отражающим идею функциональной целостности издания.

Выдающийся теоретик и художник В.А. Фаворский, возглавлявший курс по теории композиции, рассматривал книгу как синтетическое художественное явление, настаивая на принципиальной неразделимости её материальной и духовной природы. Согласно его концепции, «...книга — это мир и предмет; и культурные, архитектурные, графические и живописные моменты соединяются с тем, чтобы дать этот сложный синтез и тем самым ввести в сложный пространственный временной мир литературного произведения, ввести его в наше комнатное пространство как вещь этого пространства, как оформленную шкапку, как кирпич» [176; 96]. Благодаря такому подходу книга приобрела цельную художественную форму и воспринимается как объект эстетического переживания, сопоставимый с произведениями изобразительного искусства.

На территории нашей страны книга развивалась под влиянием социально-исторических перемен. На территории современной Республики Молдова и Румынии письменность в её начальной форме была уже известна в III тысячелетии до Р.Х. В её основе были использованы греческие, а позже и римские буквы. Первыми книгами, получившими наиболее широкое распространение, были церковные рукописные книги (А2.1–А2.3). К старейшим памятникам, написанным кириллицей на славянском языке, относятся и первые летописи Молдовы и Валахии: «Анналы двора Стефана Великого», «Анонимная летопись Молдовы», «Путянская летопись» [187; 26] и «Летописецул Молдовенеск», написанный на молдавском языке. Эти издания отличаются высоким качеством исполнения, каллиграфической тонкостью, совершенством декоративного убранства и мастерством исполнения миниатюр.

Расцвет молдавской книжной культуры приходится на время правления Стефана Великого. Книги данного периода отличались высокохудожественным оформлением с использованием растительных и геометрических орнаментов. Основными центрами письменности были монастыри в Бистрице, Сучаве, Слатине, Нямец и Воронец; там издавались книги на церковнославянском языке. Одной из значимых фигур того времени был Григорий Цамблак (*Григоріи Цамвлакь*) (1364–1420), писатель и религиозный деятель. Он вёл активную просветительскую деятельность в Молдове, Болгарии, Литве, Сербии и Украине. Будучи игуменом в монастыре Нямец, он основал там школу миниатюристов и переписчиков книг [187; 27].

Книгопечатание на территории Румынии относится к началу XV века и связано с именем первопечатника Макария. Первыми изданными книгами стали «Служебник», «Октоих» и «Тетраевангелие». Важным историческим моментом является появление книг на румынском языке. Под руководством Ф. Молдовяну в типографии в Сибиу была напечатана первая книга на румынском — Катехизис. К сожалению, ни один экземпляр этого издания не сохранился. Параллельно в Тырговиште, в типографии серба Дм. Лобаевича были напечатаны «Молитвенник» и «Апостол».

В 1642 году в Яссах, при участии Petru Movilă и Львовского братства, была основана первая типография, где была издана «Cazania. Carte romaneasca de invatatura la dumenecele de preste an și la praznice împărătești». (1643 г.). Более 506 страниц были богато оформлены ксилографическими гравюрами (лика́ми свя́тых, фронтисписами, виньетками и цветочными орнаментами), заключёнными в роскошный кожаный переплёт (A2.4). Также здесь был напечатан один из первых в Европе сводов законов «Pravila lui Vasile Lupu» (1646 г.) (A2.5). Особого внимания заслуживает полный перевод Библии на румынский язык, выполненный Nicolae Milescu Spătaru и изданный в типографии Бухареста в 1688 году (A2.6–A2.7).

Конец XIX и начало XX века ознаменованы распространением светской книги, преимущественно художественной литературы, книг по истории и школьных учебников. Получили распространение издания румынских авторов (Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, George Coșbuc). В Яссах издательством братьев Șaraga была создана серия «Colecția Șaraga», включающая более 70 произведений румынской литературы и получившая широкую известность. В Кишинёве открылась типография Губернского правления.

В XX веке происходит бум книгоиздания, массово выпускаются учебники, художественная литература, альманахи, журналы, книги для детей. На территории Молдовы действуют десятки типографий, организуются издательства: «*Картя Молдовеняскэ*» (1925), «*Штинца*» (1959), «*Лумина*» (1966), «*Тимпул*» (1966), «*Литература артистикэ*» (1977);

формируется молдавская книжная графика и активно развивается иллюстрация, переплётное дело и типографский дизайн. К производству книг активно привлекаются молдавские художники: Igor Vieru (A2.8), Grigorie Vrabie (A2.9), Boris Nesvedov (A2.10), Leonid Grigoraşenco (A2.11), Iia Bogdesco (A2.12–A2.16) и другие.

В Республике Молдова развивается профессиональная школа художников книги, появляются специализированные отделения и кафедры графики: в 1984 году была основана *секция графики в Государственном институте искусств*, немного позже, в 1995 году — *кафедра графики в Кишинёвском государственном педагогическом институте*. У истоков создания этих кафедр стояли выдающиеся мастера отечественной графики, среди которых: Илья Богдеско, Алексей Колыбняк (A2.17–A2.19), Роман Куцуба, Виктор Второв. Их творческая и педагогическая деятельность заложила фундамент национальной школы художников книги. Среди выпускников этих учебных заведений: Виолета Диордиев, Стелла Дамаскин-Попа, Кристина Качуровская, Оксана Дякону-Катан, Иванка Костру, Евгений Горян, которые продолжают исследовать книжное пространство и расширять его художественные границы (A2.20–A2.25).

Сегодня в Республике Молдова функционирует множество издательств и издательских домов, выпускающих качественные книги различных жанров. Активно развивается детская книга, а многие молдавские художники-иллюстраторы становятся лауреатами престижных международных книжных конкурсов и биеннале.

На протяжении веков книга была произведением декоративно-прикладного искусства и графики, основной задачей которой было сохранение содержания и иллюстраций. Макет книги практически не менялся, сохраняя принцип разворота и зеркальности страниц относительно корешка. Текст ввёрстывался в полосу набора от края до края, а поля служили своеобразным паспорту для текста и иллюстраций. Заголовки, как правило, оформлялись с выключкой строк по центру, создавая вертикальную ось полосы набора, подчиняя колонцифры центральной оси или же выравнивая по краю полосы набора. Так формировалась устойчивость и гармония организации композиции разворота и целостность всего издания.

С появлением компьютеров и стремительным развитием технологий, охвативших практически все сферы жизни, книга сталкивается с новыми вызовами и испытаниями. Она вынуждена преобразовываться и трансформироваться, учитывая новые технические возможности и требования современного общества. Появление безграничного интернета и новых цифровых форм хранения информации привело к тому, что книга утрачивает одну из своих основных функций — накопления, сохранения и передачи информации. Некоторые уже давно предсказывают исчезновение книги и пророчат её забвение, однако на практике

книга успешно проходит очередное испытание, осваивая новые формы и возможности. Сегодня мы являемся свидетелями появления электронных и интерактивных книг, а также книг в виде цифровых приложений. С приобретением новых форм открываются новые возможности и перспективы для развития и осмысления книжного пространства.

«Если монитор компьютера — это окно информационного мира, тогда идеальная книга является экраном, где мир передаётся в словах и разделён на страницы», — писал У. Эко, характеризуя особенности современной книжной коммуникации [188; 133].

Понятие «электронная книга» (*e-book, electronic book, digital book*) традиционно применяется для обозначения публикации в электронной форме, которая содержит текст и/или изображения и создаётся при помощи электронных технологий [78; 26].

Электронная книга (*reader*) — узкоспециализированное, компактное планшетное/компьютерное устройство, предназначенное для отображения текста в электронном виде. Электронная книга остаётся книгой, сменив лишь носитель — бумагу на электронный экран. Функционал данного устройства достаточно ограничен: его функция сводится лишь к отображению текста, при этом иногда возможно редактирование.

Интерактивная книга — более широкое понятие, включающее несколько значений. К этой категории относятся:

- *On-line book* — электронная книга, доступная в онлайн-формате через интернет-сеть платно или бесплатно.
- *Interactive children's book* — детская книжка-игрушка, взаимодействие с которой происходит через специальные устройства — гаджеты (умные ручки, смартфоны, планшеты), которые считывают коды с ультратонкого слоя, нанесённого на поверхность печатной страницы. Такие издания часто сопровождаются различными аудио- и видеофайлами.
- *Interactive book* — электронная книга, дополненная интерактивными элементами, содержащая помимо текста и изображений гиперссылки, медиа-контент (анимацию, звук), позволяющая взаимодействовать с героями и активно участвовать в развитии сюжета. Такие книги работают в форме приложений для смартфонов или планшетов.
- *Interactive book* — интерактивная книга, предоставляющая выход в альтернативную реальность. Такие книги позволяют взаимодействовать с героями через специализированные интернет-платформы и QR-коды [168; 77].

Из вышесказанного можно заключить, что книга не только сохраняет свою актуальность, не уступая телевидению, кино, интернету и игровой индустрии, но и успешно осваивает новые технические возможности, трансформируясь и приобретая современные формы. Освободившись от технических ограничений полиграфических процессов, традиционная печатная книга продолжает активно развиваться, предоставляя художникам книги практически безграничные возможности. Современные иллюстраторы продолжают исследовать возможности новых технологий и развитие книжного пространства, постепенно расширяя границы художественного эксперимента. Особое восхищение вызывают иллюстрации выдающихся художников современности: Геннадия Спирина (А3.1–А3.3), Павла Татарникова (А3.4–А3.6), Антона Ломаева (А3.7–А3.9), Владислава Ерко (А3.10–А3.12), Ребекки Дотремер (Rébecca Dautremer) (А3.13–А3.15) и многих других, создающих уникальные визуальные миры, которые сочетают глубокое понимание традиций книжной графики с современными техническими возможностями.

Проследив историческое развитие книги, детально рассмотрев её форму и пространственную организацию, мы можем утверждать, что книга — это не просто средство для хранения и передачи информации, не абстрактный носитель текстовых символов и отдельных слов. Это целостная духовно-художественная система, обладающая внутренней структурой и закономерностями. Она представляет собой особый мир, раскрытие которого возможно лишь при условии внимательного и вдумчивого взаимодействия с ним.

Теперь мы понимаем, что познание искусства книги не сводится лишь к простому изучению материально-конструктивных особенностей построения книг, а явно требует глубокого понимания и осмысления восприятия плоских форм и фигур, трёхмерности и объёмности, пространственного воображения, проникновения и погружения в виртуальное пространство, раскрытия духовного мира и психологической реальности. Сложное взаимодействие духовного, психологического и физического пространства (текст, графика, архитектоника) является основой формирования искусства книги.

1.2. Современные подходы к обучению студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики

В условиях глобализации, социокультурной и социально-экономической трансформации, система художественного профессионального образования сталкивается с необходимостью не только сохранения высокого качества подготовки специалистов, но и постоянной модернизации образовательных программ. Для обеспечения актуальности и

конкурентоспособности профессиональной подготовки образовательным учреждениям и педагогам необходимо опираться не только на накопленный собственный опыт, но и учитывать достижения мировой образовательной практики. Это особенно важно в сфере художественного образования, где динамически развиваются технологии, меняются запросы профессионального сообщества и возрастает роль междисциплинарных подходов. В этой связи представляет интерес изучение зарубежного опыта подготовки студентов-графиков, в частности, методик и принципов, применяемых в ведущих художественных учебных заведениях. Анализ данных практик позволит сформировать основу для совершенствования содержания, методов и технологий обучения, выявить эффективные педагогические стратегии, направленные на развитие творческого потенциала, самостоятельности мышления и профессионального мастерства будущих художников книги.

Многие специалисты, оценивая уровень подготовки художников-графиков, отмечают недостатки современных образовательных подходов, указывая на то, что выпускники учебных учреждений нередко обладают ограниченными знаниями, поверхностно освоенными основами искусства книги и смежных дисциплин, а также испытывают трудности в эффективном применении как традиционных, так и современных технологий в творческой и профессиональной деятельности.

Обучению книжной графике в Республике Молдова, на наш взгляд, уделяется недостаточно внимания, как хотелось бы; в результате имеем переполненные книжные полки с низкопробными изданиями. Обидно, когдаходишь в книжный магазин и удивляешься красивым, грамотно сделанным книгам — практически шедеврам книжного искусства, выполненными американскими, французскими, эстонскими, русскими, украинскими, белорусскими художниками-графиками. Ведь не так давно мы находились в одинаковом положении, однако они смогли не только сохранить, но и развить унаследованные традиции искусства книги. Конечно, можно найти оправдание такому положению, ведь в советское время в Молдове не было специализированных вузов, которые готовили бы специалистов в области книжного искусства. Художники-иллюстраторы, работающие в Республике Молдова, являются выпускниками Эстонской школы (Р. Куцюба), Санкт-Петербургского Государственного Академического Института Живописи, Скульптуры и Архитектуры им. И. Репина (А. Колыбняк, С. Замша, Е. Караченцева), Львовского полиграфического института (В. Качуровский) и др. Многие из них являются преподавателями в различных вузах Республики Молдова, продолжая лучшие традиции качественной школы.

В *Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств* (АМТАР), на факультете Изобразительных и Декоративных искусств и Дизайна, в составе Департамента

Изобразительных искусств, существует специальность «Графика», в рамках которой готовят художников-графиков. В её образовательной программе предусмотрены дисциплины, относящиеся непосредственно к книжному искусству, например, на III курсе в V семестре студентам предлагается предмет «Искусство книги». Курс является опциональным (по выбору), и на него отводится 60 академических часов [24]. Данный курс предполагает общее ознакомление с искусством книги, изучение истории возникновения и развития книги, её строения и способов иллюстрирования. Для практического задания студентам предлагается разработать дизайн обложки и титульного листа, а также выполнить одну иллюстрацию к выбранному произведению (сказка, поэзия, исторический роман и т.д.).

Также студентам III курса в V семестре предоставляется возможность изучить способы написания рукописных текстов, организацию книжного пространства и композицию отдельных листов, копируя примеры оригинальных старинных книг, в рамках дисциплины «Средства пластического выражения» (для выполнения практических заданий отводится 30 часов). Студентам предоставляется доступ к старинным и редким книгам в отделе «Редкой книги» Национальной библиотеки Республики Молдовы.

Наряду с этим студенты графики изучают искусство каллиграфии (на I–II курсе), получая начальные знания о строении и написании шрифтов, их разновидностях и классификации. Полиграфия — предмет, предусмотренный для III курса (в V и VI семестрах, всего 60 часов), знакомит студентов с типографикой и правилами вёрстки, особенностями вёрстки периодических изданий — газет и журналов и строением книги. Практические задания выполняются в профессиональном редакторе вёрстки Adobe InDesign.

В контексте дисциплины «Специальная композиция» студентами выполняются различные задания, включая:

- выполнение композиции на основе литературного произведения;
- создание экслибриса (зачастую выполняется в гравюре);
- детальное изучение и стилизация представителей флоры и фауны.

Иногда студенты предлагают в качестве дипломного проекта создание иллюстраций к литературному произведению или разработку готового книжного продукта с оригинальной концепцией, включающего иллюстрации и комбинирование различных графических техник и материалов. При выполнении таких проектов выявляются существенные пробелы в подготовке студентов:

- недостаточные навыки проектирования и конструирования книги;
- зажатость и неуверенность в работе с книжным пространством;
- недостаток знаний в организации и развитии динамической формы книги;

- слабо развитое образное мышление;
- отсутствие навыков создания полноценных художественных образов персонажей;
- неспособность разработать образ персонажа на основе прочитанного текста;
- неспособность графически интерпретировать авторский замысел;
- слабое понимание и проникновение в содержание текста.

В *Техническом университете Молдовы* (UTM) существует Факультет текстиля и полиграфии в рамках которого работает Департамент дизайна и полиграфических технологий. Учитывая специфику вуза, студенты получают углублённую техническую подготовку с изучением типографики, графического дизайна и полиграфических технологий [163].

В *Государственном педагогическом университете им. Иона Крянгэ* (UPCSC) на факультет изобразительного искусства и дизайна работает кафедра искусствоведения, графики и методологии обучения, на которой студентам предоставляется возможность изучать книжную графику, графический дизайн и каллиграфию. Курсы носят ознакомительный характер и являются вводными в область книжного искусства. На втором курсе один семестр отводится для выполнения книжного проекта, предусматривающего разработку от замысла концепции до готового полиграфического продукта. Студенты выбирают литературное произведение и последовательно выполняют все этапы проектирования иллюстрированного издания: разработка общей архитектоники издания, создание иллюстраций, разработка обложки, вёрстка и подготовка к печати. Для выполнения данного задания отводится 60 академических часов.

Немного иначе обстоят дела в соседних странах. Раздел «Графика книги» не является обязательной самостоятельной специализацией на уровне бакалавриата в Румынии; скорее, это важный компонент в рамках программ обучения «Графика» или «Изобразительное искусство». Некоторые университеты могут предлагать более углублённые специализации или модули по книжной графике на уровне магистратуры. Ниже приведены некоторые факультеты, где изучается графика, с оговоркой, что специфика и программы обучения могут различаться. Ниже приведены университеты с программами обучения «Графика» и «Изобразительное искусство» (в которых также включена книжная графика):

Национальный университет искусств Бухареста (UNARTE), факультет изобразительного искусства, кафедра графики имеет давние традиции в подготовке художников-графиков. Программа обучения на уровне бакалавриата рассчитана на 3 года обучения и охватывает рисунок, композицию, гравюру (различные техники), рекламную графику, иллюстрацию, типографику, фотографию как графический элемент и введение в цифровые технологии [26].

Национальный университет искусств имени «George Enescu» в Яссах (UNAGE), факультет визуальных искусств и дизайна, специализация «Графика» предлагает программу обучения «Изобразительное искусство — Графика», которая включает три модуля: рекламная графика (иллюстрация и макетирование книг), станковая графика (экспериментальная гравюра) и анимация. Программа обучения на уровне бакалавриата рассчитана на 3 года и охватывает практические дисциплины (рисунок, традиционная графическая композиция, гравюра, фотография, анимация) и соответствующие теоретические дисциплины. Студентов поощряют к участию в выставках и различных художественных мероприятиях [38].

Западный университет Тимишоары (UVT), факультет искусств и дизайна, специализация «Рекламная и книжная графика» на уровне магистратуры предлагает углублённую специализацию в рекламной и книжной графике, направленную на развитие навыков, специфичных для дизайна книги (концепция, макетирование, типографика, иллюстрация, переплётное дело) и рекламной графики. Особое внимание уделяется практическим аспектам и требованиям рынка. Программа обучения на уровне магистратуры рассчитана на 2 года и включает теоретические и практические дисциплины, ориентированные на книжный дизайн, иллюстрацию, техническое редактирование, визуальный брендинг и другие сопутствующие области [25].

Университет Бабеш-Бойяи в Клуж-Напоке (UBB), факультет истории и философии (отделение искусства) или факультет литературы (для изучения иллюстрации) [39], и Академия искусств Бухареста имеют смежные образовательные программы [25].

Специфика программ обучения (в целом, для графики) включает: *художественные основы* (рисунок, цветоведение, композицию, теорию искусства); *типографику* (историю письма, теорию шрифтов, техники оформления текста); *иллюстрацию* (традиционные и цифровые техники); *издательский дизайн* (макетирование книг и журналов, структуру страницы, соотношение текста и изображения); *гравюру* (линогравюру, ксилографию, офорт и т.д.); *цифровую графику* (использование специализированного программного обеспечения (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign); *историю графики и книжного дизайна*; *авторские права и договорные аспекты*; *индивидуальные и групповые практические проекты*; *стажировки* (при наличии соответствующей возможности).

Немного иначе обстоят дела в соседних странах. На Украине сохранилась качественная школа подготовки специалистов в области книжного искусства, издательского дела и полиграфии — **Украинская академия печати (UAP)**, основанная на базе Львовского полиграфического института им. Ивана Фёдорова. На факультете издательско-

полиграфических и информационных технологий работает *кафедра книжной и станковой графики и кафедра графического дизайна и искусства книги*.

Учебный план подготовки студентов предусматривает изучение классических дисциплин, формирующих художника и дизайнера: рисунка, живописи, композиции, а также специальных дисциплин. Студенты этих специальностей изучают дизайн печатных и электронных изданий, иллюстрации и оформление печатной продукции. Важной составляющей является профессиональное овладение принципами коммуникативного и мультимедийного дизайна, компьютерной и авторской графикой, а также изучение искусства шрифта. В зависимости от собственных профессиональных предпочтений студенты овладевают анимационными технологиями, принципами веб-дизайна, дизайна упаковки и авторской книгой. Анализируя данные, представленные в учебном плане [171, 172], можно увидеть, что наряду с традиционными фундаментальными дисциплинами — рисунок, живопись, композиция, шрифты, работа в материале — студентам предлагается обширный ряд дисциплин, позволяющих получить широкий спектр знаний и развить профессиональные компетенции: *конструирование, оформление и иллюстрирование печатной продукции* (720 академических часов); *конструирование, оформление, иллюстрирование авторской книги* (240 часов); *специальная графика и цифровая иллюстрация* (270 часов); *основы формообразования* (240 часов); *интерактивная графика* (180 часов).

Украинская академия печати — специализированный вуз с богатейшими традициями в области книжного искусства, обладающий огромными ресурсами как в теоретической, так и в практической сфере. При академии функционируют учебно-производственно-экспериментальная типография, издательство «Украинская академия книгопечатания», вычислительный центр и научно-исследовательская часть с научными лабораториями. Выпускниками вуза являются активно практикующие художники: Виктория Ковальчук, Владислав Ерко, Александр Аксинин, Валентин Ивлиев.

В *Белорусской государственной академии искусств* (БГАИ) работает кафедра графики и кафедра графического дизайна, которые успешно осуществляют подготовку высококвалифицированных специалистов в области графического дизайна и искусства книги. Студентам предоставляется возможность наряду с традиционными академическими дисциплинами, получить дополнительные знания в области шрифта, компьютерной графики, формальной композиции, фотографии, типографики, графического дизайна и полиграфических технологий. Примечательно, что здесь сохраняется шестилетняя учебная программа. Кафедры активно сотрудничают с рекламными агентствами и издательствами, на базе которых проводятся производственные практики и стажировки.

Преподавателями кафедры являются художники-практики, авторы не только оригинальных методик по обучению таким дисциплинам, как «Композиция», «Шрифт», «Цветоведение», «Проектная графика», «Фотографика», «Дизайн-проектирование», «Типографика», но и признанных в профессиональном сообществе книг: «Основы шрифтовой графики», «Мелодии каллиграфа», «Мелодиография» (автор П. Семченко); «Цветоведение», «Учение о цвете», «Цвет в изобразительном искусстве» (автор Л. Миронова) [50]. Преподавательский состав кафедры представлен группой выдающихся художников книги — Павлом Татарниковым, Валерием Слаук, Юрием Яковенко, Владимиром Вишневым, Юрием Хилько, обладающими богатым опытом в области книжной графики и являющимися лауреатами многочисленных международных конкурсов.

В Российской Федерации существует множество вузов, обладающих огромным опытом и богатейшими традициями в области книжной графики, дизайна книги и полиграфии. Их можно даже разделить на академические художественные институты, академии прикладного и промышленного искусства, университеты печати и педагогические вузы. Во всех этих учебных заведениях имеются художественно-графические факультеты, где действуют кафедры или секции книжного дизайна и искусства книги. Несмотря на то, что во всех этих вузах готовят специалистов в области книги, подходы и педагогические концепции значительно отличаются.

В *университетах печати или полиграфических институтах* композиция книги сосредоточена на тексте (слове) как на основе книжного конструктивизма. «В Полиграфе студенты больше ценят слово, написанное или сказанное. Они живут в письменной культуре, они — интерпретаторы текста, дети гуманитарного образования, текстовых знаний» [112; 32].

В *академиях прикладного и промышленного искусства* книга рассматривается с позиции организации формальной композиции, а обучение студентов строится на выполнении элементарных графических упражнений, носящих преимущественно технологический характер.

Обучение книжному искусству в *Московском государственном университете печати имени Ивана Фёдорова* основано на моделировании сценариев развития формы и умения строить композиционный сюжет в развитии. Шрифт рассматривается как изобразительный материал и неотъемлемая часть цельной композиции. Также большое внимание уделяется работе с фотографиями и иллюстрациями, выполненными в различных графических техниках.

В *художественных академических институтах* в основе обучения профессиональных иллюстраторов сохраняется классическая станковая композиция, позволяющая относительно легко выполнять иллюстрации любой сложности и в любом графическом материале. Однако студентам обычно приходится сталкиваться с трудностями в организации качественного дизайнерского замысла книжного проекта, в применении шрифтов и в восприятии цельного книжного пространства [59; 67–68].

Во Франции тоже существует ряд вузов, готовящих специалистов в области книжного искусства. Рассмотрим их работу на примере *Высшей школы прикладных искусств в Париже* (ENSAM) и *Университета искусств в Париже* [37]. Наряду с традиционными дисциплинами студенты изучают типографику, вёрстку, композицию, взаимодействие иллюстрации и текста. На первый взгляд кажется, что ничего особенного, но примечательна форма организации учебного процесса. Студенты имеют возможность самостоятельно предложить тему и область, в которой хотят развиваться. Каждый студент обязан самостоятельно провести поиск необходимой информации, изучить её и составить портфолио, куда вносится вся теоретическая информация по выбранной теме, весь комплекс выполненных практических работ (разработки проекта, рисунки, иллюстрации, коллажи и т.д.) и предоставить его комиссии для оценивания. При этом они обязательно посещают 4 дня в неделю лекции по педагогике и творческую мастерскую. Один день в неделю отводится для посещения выставочных залов, музеев, библиотек с целью сбора информации и приобретения практического опыта.

Школа графики и книжного искусства, Академия визуальных искусств Лейпцига (нем. Hochschule für Grafik und Buchkunst Academy of Fine Arts Leipzig) — одно из старейших и наиболее авторитетных учебных заведений Германии, сочетающее глубокие академические традиции с постоянным стремлением к модернизации образовательного процесса [66; 2]. Одним из ключевых критериев успешного завершения обучения в академии является способность студентов применять полученные знания в конкретной творческой практике. Такой подход ориентирован не на усвоение абстрактных знаний, а на формирование устойчивого творческого самосознания, самостоятельности художественного мышления и способности к критической рефлексии. Теоретическая подготовка последовательно закрепляется на практических занятиях в специализированных художественных мастерских, где студенты осваивают традиционные графические техники (литография, офорт, шёлкография, гравюра на дереве) и книжную графику. Курс по книжной графике охватывает весь процесс создания книги — от художественного оформления и ручного набора до высокой или офсетной печати и переплёта. Интерес к книге, сохраняющийся в

Академии более века, сегодня реализуется через всестороннее изучение искусства графического дизайна. Образовательная программа охватывает основы и методы визуальной коммуникации, традиционные техники и приёмы коммерческого искусства, применяемые в иллюстрации, книжном оформлении и полиграфии. Уроки состоят из долгосрочных семестровых проектов и ежедневных заданий, разделены на семинары, индивидуальные консультации и другие формы. Изображения создаются для различных жанров и форматов. Особенностью курса является стремление объединить современные технологии с высоким мастерством. В результате тесного взаимодействия преподавателей и студентов создаются книги, отличающиеся высочайшим художественным качеством и регулярно получающие признание на национальных и международных конкурсах [184].

Рассмотрев различные методы и принципы организации учебных процессов на примере различных стран, можно с уверенностью утверждать, что универсальной программы подготовки специалистов в области искусства книги *не существует*. Принципиальное отличие заключается не только в форме или подходе к образованию, но и в трактовке значимости отдельных составных частей книги. В зависимости от специфики вуза по-разному расставлены акценты в организации книжного пространства и общей архитектоники, с учётом наличия различных художественно-пластических форм — текста, иллюстраций, формы, динамики, фактуры.

Во многих вузах Республики Молдова, Украины, России в связи с переходом на Болонскую систему образования, существенно сократились аудиторные часы, отводимые на углублённое изучение специальных дисциплин, что нередко приводит к формальному ознакомлению с предметом и поверхностному освоению материала. Примечательно, что на постсоветском пространстве наблюдается одна характерная особенность организации учебного процесса — *отсутствие единых учебных программ*, в результате чего содержание обучения и система практических заданий полностью зависят от индивидуальных предпочтений ведущего педагога и его представлений о целях и задачах современной книги. Конечно, педагоги практически все являются практикующими художниками и мастерами книги, обладающими большим опытом в теории и практике композиции книги, в совершенстве владеющими различными художественными техниками, а также богатым педагогическим опытом. Таким образом, формирование будущего специалиста происходит под значительным влиянием преподавателя, что не всегда благоприятно для раскрытия собственного творческого потенциала, последующего саморазвития и самореализации.

Ещё одной актуальной проблемой является *метод демонстрации, изучение примеров и работа по заданному шаблону*. Бесспорно, данный метод не так уж плох, но он су-

щественно тормозит развитие самостоятельности и творческого подхода в решении принципиально важных моментов, а также способствует выработке «потребительского» отношения к преподавателю (*учитель обязан показать, как мне поступать*). Реформирование современного образования одним из приоритетных направлений видит увеличение доли самостоятельной работы студентов, основанной на инициативности и выработке собственных поступательных алгоритмов.

Важным препятствием для осуществления самостоятельной работы, по словам И.В. Винокур, является *отсутствие современной образовательной литературы*: «Приходится констатировать факт „застоя“ в области развития методико-педагогической работы в художественных вузах России. Последний учебник «Художественное конструирование и оформление книги» под редакцией А.Д. Гончарова выпущен издательством «Книга» в 1971 году и с тех пор не переиздавался» [59; 9]. О Республике Молдова уже и говорить не приходится.

Хочется отметить, что существует множество примеров организации и применения интересных методов обучения. Одним из таких методов является организация учебных авторских мастерских, возглавляемых дизайнерами-практиками книги, с успехом применяющихся в Московском университете печати. «*Лаборатория конструктивизма*» под руководством А.Н. Лаврентьева предлагает практические задания и упражнения в реальной исторической ситуации. «Получалось, что я не просто даю формальные упражнения, а предлагаю на время стать героями 20-х годов и вместе с художниками той романтической эпохи проделать ряд опытов» [111; 34]. Все упражнения выполняются в мастерской во время занятий, что заставляет студентов работать быстро и спонтанно генерировать идеи, используя при этом подручные материалы. Учебные задания предусматривают создание супрематистских композиций, объёмных надписей и конструирование книги, в которой вместо текста был бы зрительный рассказ о движении геометрических форм при их максимальном пересечении. Далее студентам предлагается выполнить композицию в пространстве, шрифтовую композицию из расположенных друг за другом надписей и в конечном итоге составить свой собственный каталог из всех выполненных работ [111; 35].

В проекте «Декамерон» под руководством В. Кортовича, студенты выполняли не просто серии гравюр на заданную тему, а разрабатывали целый ансамбль книги, включающий внешнее оформление, структурное построение книжных полос с включением текста и гравюр. После окончания проекта студентам предлагалось разработать декоративный рисунок-принт для майки. Как описывает сам В. Кортович: «...Тема вызвала весь спектр эмоций:

от равнодушия до восторга, но никак не страх. Но было одно общее — зажатость вначале, неумение работать с текстом, анализировать свои собственные действия» [102; 40].

«Путь „отметания“ всего старого и упразднения многовековых традиций академической художественной школы не вывел отечественное художественное образование на новый качественный уровень» [103; 443]. Это наблюдение указывает на важность преемственности и осмысленного использования традиционного опыта в процессе модернизации художественного образования. Игнорирование проверенных методик, опора исключительно на новизну и стихийные эксперименты, как показывает практика, нередко приводят к снижению уровня фундаментальной подготовки, нарушению логики формирования профессиональных компетенций и потере целостности образовательной среды.

В плане преемственности традиций и последовательного развития образовательной системы примечательна *Базельская школа искусств и ремёсел* (Швейцария). Одним из ведущих профессоров факультета визуальных коммуникаций является Michael Renner. Модульная система преподавания и её общеобразовательная концепция представлена как ответ на запросы современных мировых процессов и потребностей общества: «Глобализация, наблюдающаяся в экономике, требует новых стратегий и концепций развития. Для того чтобы наши дизайнеры не становились лишь исполнителями чужих идей, мы стараемся не только снабдить их узкими специализированными знаниями, но и дать более широкое культурное образование» [148; 82]. В учебной программе предусмотрены пять модулей, состоящих из нескольких курсов:

- *Модуль «Основной курс»* содержит предметы общехудожественного цикла для развития профессиональных способностей;
- *Модуль «Типографика»* является специализирующим в области типографики и печатных изданий, включает такие дисциплины, как: «Типографика систем ориентации», «Компьютерный дизайн», «Типографическое структурирование комплексных смыслов», «Разработка шрифтов», «Типографические символы», «Печатные издания», «Типографика интерактивных средств»;
- *Модуль «Семиотика»* предполагает приобретение художественных, фотографических и компьютерно-технических знаний, включая следующие дисциплины: «Визуализация абстрактных смыслов», «Научная иллюстрация», «Иллюстрированная графика», «Художественные символы и художественные системы», «Разработка новых художественных концепций», «Семиотический анализ смыслов изображений», «Фотографика» и «Синтетическое получение изображений при помощи цифровых средств»;

- *Модуль «Интерактивные средства»* предполагает работу с визуальными средствами коммуникации, исключая печатную продукцию: видео, кино и компьютерные технологии, включая курсы: «Звук и изображение», «Цифровое видео»;
- *Модуль «Теория»* включает ряд лекций и семинаров, посвящённых истории искусства, семиотике, философии, дизайну, эстетике и иностранным языкам.

Первым и обязательным является модуль «Основной курс», на него отводится три семестра из шести. Затем каждый студент выбирает специализацию для более глубокого изучения. Наряду с этим в обязательном порядке один день в учебной неделе посвящён изучению теоретического модуля.

Анализируя различные системы и методы современного художественного образования, можно сделать несколько ключевых выводов. Во-первых, наблюдается отсутствие единой концепции художественного образования в области искусства книги, вследствие чего процесс обучения в значительной степени зависит от личности ведущего педагога, его профессионального опыта, личных установок и предпочтений. Во-вторых, по-прежнему сохраняется формальность исполнения практических заданий. Вместе с тем творческая, практическая и экспериментальная работа со студентами строится на индивидуальном подходе, что создаёт условия для доверительного общения и взаимодействия с преподавателями как с коллегами. Успешным примером является опыт Академии визуальных искусств Лейпцига и швейцарская модульная система, в которой изучается широкий спектр предметов — как общехудожественных, так и специальных дисциплин, способствующих многогранному развитию студентов. В основу модульной программы заложен ориентир на индивидуальность, системность и преемственность традиций, а не на личность преподавателя. Важно отметить также современную тенденцию, направленную на увеличение доли самостоятельной работы студентов, что способствует более полному раскрытию их творческого потенциала.

1.3. Основы активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики

Развитие общества, а также происходящие в нём процессы, изменяющие окружающую действительность, глобализация и технический прогресс заявляют об острой необходимости не только изменения системных подходов в художественном образовании, но и в его содержании, призывая к разрушению стереотипного мышления в обучении книжному искусству. Во главу угла ставится высококвалифицированный специалист, готовый в

полной мере отвечать потребностям общества и творчески решать поставленные задачи, способный к профессиональной самореализации и саморазвитию.

Мощное развитие новых областей науки, техническое усложнение производственных процессов диктуют необходимость внедрения более результативных и эффективных методик обучения, которые соответствовали бы запросам современного общества и личностным устремлениям студентов. В связи с этим в современных условиях резко возросла потребность в качественном профессиональном образовании, взаимодействии и сотрудничестве как единственно возможному эффективному способу формирования активной творческой личности, ориентированной на самореализацию, саморазвитие и самообразование на протяжении всей жизни.

Вопрос развития творческих способностей человека не является новым в научной мысли. На протяжении истории проблема человеческих способностей неизменно привлекала внимание философов, педагогов и исследователей. В условиях стремительного научно-технического прогресса современная жизнь становится всё более многогранной и динамичной, что требует от человека не столько воспроизведения готовых решений, сколько способности к нестандартному мышлению, гибкости, быстрой адаптации и инициативного подхода к решению задач различного уровня сложности.

С учётом того, что во многих профессиях доля умственного труда постоянно растёт, а значительная часть механических операций передаётся техническим устройствам, становится очевидным, что именно творческий потенциал человека приобретает свою значимость. Развитие творческих способностей следует рассматривать как важнейшее направление в процессе формирования современной личности. Ведь именно благодаря творческой активности человечество накопило богатое культурное наследие, и от уровня творческого развития молодого поколения во многом будет зависеть поступательное движение общества в будущем.

На фоне выявленных ранее противоречий в содержании, формах и методах обучения книжной графике, бурного развития технических возможностей книгоиздания, видоизменения книги и её пространства остро встаёт вопрос о неспособности в полной мере подготовить высококвалифицированного специалиста в области искусства книги.

Московский график, профессор Высшей академической школы графического дизайна С.И. Серов утверждает: «...По большому счёту никто в мире сегодня не знает, чему, как и зачем нужно учить будущих дизайнеров ...Наступает новый век, и на смену модернистическому дизайну приходит ...приходит постмодернистический. Кардинальные из-

менения, произошедшие в последнее время, взорвали существующую структуру профессиональной деятельности и систему профессиональных ценностей» [157; 51].

Как следствие вышеперечисленного, происходит потеря интереса и апатия со стороны студентов к занятиям книжной графикой и искусством вообще, что приводит к тому, что остро встаёт проблема активизации художественно-познавательной деятельности студентов. Проблема развития и активизации художественно-познавательной деятельности студентов занимает центральное место в современной художественной педагогике, поскольку составляет основу успешного обучения. Она способствует формированию у студентов стремления к глубокому и всестороннему освоению теоретических знаний, приобретению универсальных практических навыков и становлению развитой личности, готовой к активным творческим действиям, нацеленной на самореализацию и саморазвитие.

Исследование художественно-познавательной деятельности и её активизации — проблема сложная и многоплановая, требующая комплексного подхода. Для выявления сущностно-содержательной характеристики понятия «художественно-познавательная деятельность» обратимся к раскрытию основных понятий: «человеческая активность», «познавательная активность», «творчество», «художественная деятельность», «творческая деятельность».

Человеческая активность определяется А.И. Крупновым как внутреннее движение и самоопределение [107; 15–25]. С.Л. Рубинштейн отмечает, что человек не пассивен, он выступает субъектом активности, оказывающим влияние на внешний мир [153; 15–25].

В психолого-педагогической литературе пристально изучаются проблемы человеческой активности, но определённого понятия пока не было сформулировано, и разные авторы трактуют его по-своему. Так, в исследовании В.И. Горовой и Е.Н. Белозубовой [74] приведено большое количество авторских трактовок категории «активность человека» Л.С. Выготского, М.И. Лисиной, В.Ф. Ломова и др. Для нашего исследования интерес представляют определения активности:

- как вид деятельности и состояние, противоположное пассивности — инициативность, принадлежащее М.И. Лисиной [119];
- как важнейшее условие и фактор психического развития, по мнению Л.С. Выготского [61];
- как механизм, «дающий возможность действовать», Д.Н. Узнадзе [173];
- как форма поведения, проявление творческой природы личности, Ш.А. Надирашвили [132].

В научной литературе выделяют следующие виды активности: *когнитивная; познавательная; интеллектуальная; коммуникативная; творческая* и др.

Познавательная активность — свойство личности, выражаемое в устойчивом интересе к знаниям, в реализуемой потребности в самостоятельных разнообразных учебных действиях. В свою очередь, познавательная деятельность — это сознательная деятельность субъекта, направленная на приобретение информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний [85].

В.А. Крутецкий определяет любую деятельность человека как активность, направленную на достижение сознательно поставленных целей, ориентированных на удовлетворение потребностей и интересов, на выполнение требований к нему со стороны общества и государства [108; 73].

Философ М.С. Каган разграничил понятия «активность» как признак жизни, «жизнедеятельность» — высшая форма биологической активности, «деятельность человека» как высшая форма активности, которая охватывает практику и духовные аспекты активности — мышление, воображение, переживание, предвидение. А творческие потенции деятельности человека делают её «культурогенной силой». Следовательно, деятельность человека порождает культуру как форму человеческого бытия [90; 339–340].

В целях нашего исследования считаем необходимым уточнить понятия «*творчество*» и «*творческая деятельность*» и раскрыть их особенности. Философ Н.Е. Бердяев и педагог В.Ф. Овчинников определяют феномен творчества как механизм продуктивного развития человека и общества в целом. В психологии творчество рассматривается как продукт мыслительной деятельности и один из важнейших механизмов развития личности [43; 316]. В педагогических исследованиях под «творчеством» подразумевают деятельность, направленную на создание новых, оригинальных продуктов, имеющих социальное или культурологическое значение, выделяя в качестве характерных признаков новизну, оригинальность и уникальность. В гуманистической психологии, А. Adler полагал, что каждый человек изначально обладает творческой силой, благодаря которой обеспечивается возможность управления собственной жизнью и формируется собственный стиль. Творческое «Я», имеющееся у человека, влияет на каждую грань человеческого опыта и делает его архитектором собственной жизни и творцом своей личности [87; 15–16].

Е. Fromm, G. Allport и др. рассматривают «творчество» не только как процесс решения отдельных задач, но и как образ жизни и способ самовыражения; при этом человек является творцом собственной жизни. Е. Fromm определяет творчество как способность «удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это наце-

ленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта» [178; 119]. По А. Maslow, «творчество — универсальная функция человека, которая ведёт ко всем формам самовыражения» [127; 223].

Несмотря на множественность определений термина творчества — «как категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции» [49; 126–127]; «как человеческая деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не бывшее и имеющее общественно-историческую ценность, такое как знания, решения, способы действия, материальные продукты» [128; 484], — их объединяет понимание творчества как деятельности человека по преобразованию действительности (как природной, так и социальной), завершающейся «созданием нового оригинального продукта»; процесса «конструктивных преобразований информации и созидания инновационных результатов, субъективно и объективно значимых» [49; 137–138].

Термин «художественная деятельность» обычно связывают с искусством, подразумевая и сам процесс творческого самовыражения, и его результаты — произведения, обладающие художественной ценностью. Художественная деятельность является особым видом целенаправленной человеческой активности, главным содержанием которой является создание, хранение, функционирование и передача духовных ценностей. Искусство, по словам Р.Ч. Барциц, является «универсальной формой мышления, не уступающей в плане познания мира теоретической, строго научной форме. Родственно оно и другим формам созидательного духа, стремящегося к постижению сущности онтологического статуса бытия в его всеобщности» [48; 8].

Художественно-творческая деятельность определяется как вид активности, обладающий потенциалом для самоактуализации личности, направленный на создание и восприятие произведений искусства, продуктов художественного творчества с целью генерирования новых смыслов, внесения новизны в уже имеющийся продукт деятельности средствами художественного освоения мира [92; 34]. М.С. Каган: «Художественная деятельность является не просто манипулированием некими материальными средствами — линией, цветовым пятном, пластическим объектом... — но особым способом осмысления мира» [91; 215].

Е.П. Ильин связывает художественное творчество с эстетическим освоением действительности и удовлетворением эстетических потребностей людей. Его особенности:

- опора в основном на наглядно-образное мышление, хотя имеют значение и абстрактно-логическое, и наглядно-действенное мышление;
- главный компонент художественного творчества — эмоциональный, высшим проявлением которого является переживание человеком катарсиса, т. е. пикового переживания, воспринимаемого как очищение;
- реализуется художественное творчество в особой форме общественного сознания — *искусстве*, а продуктом художественного творчества выступает художественный образ, заключённый в каком-либо материальном объекте (картине, скульптуре, литературном произведении и т. п.);
- рациональная сторона художественного творчества скрыта и часто не имеет утилитарного предназначения, не требует внедрения в практику, как изобретение или новое научное знание;
- художественное творчество создаёт возможность многозначного отражения разными людьми одного и того же, что связано с субъективизмом восприятия, развитым вкусом и т. д. [87; 20–21].

Таким образом, можно заключить, что художественно-творческая деятельность — это особый вид человеческой активности, направленный на освоение окружающей действительности через осмысленные художественные образы, создание произведений искусства и удовлетворение эстетических потребностей общества, основанный на стремлении к художественному познанию, самовыражению и самореализации. Из чего следует, что художественно-познавательная деятельность на занятиях по книжной графике — это одна из форм творчества, развивающая ассоциативно-образное мышление, систему пластических форм и знаков, закономерности организации книжного пространства и книжной графики, формирующая эстетичность и целостность образа книги.

Учебная деятельность студентов на занятиях по книжной графике носит преимущественно познавательный характер, поскольку направлена на усвоение учащимися определённого объёма знаний и навыков в области художественного проектирования и иллюстрирования. Художественно-творческая деятельность тесно связана с процессами осмысления и познания, так как творческий акт охватывает все аспекты мышления, объединяя рациональное и интуитивное в поиске новых художественных решений. Процесс обучения проектированию и иллюстрированию книг имеет творческий характер, так как предполагает интерпретацию литературного произведения на основе собственного опыта и осмысления реальной действительности, находящих выражение в визуальной форме. Он неизбежно включает личностное участие, так как основан на индивидуальном подходе и

направлен на создание оригинальных композиционных решений в оформлении книги, отражающих художественное видение автора.

Как уже отмечалось, творческая деятельность студентов на занятиях по книжной графике предполагает самостоятельное создание оригинальных художественных решений и иллюстраций к литературным текстам. Этот процесс не только обладает ярко выраженным художественным началом, но и оказывает существенное влияние на становление личности студента, поскольку способствует развитию эмоциональной и чувственной сферы, эстетического восприятия реальности, абстрактного мышления и творческого воображения.

Исходя из интересов нашего исследования, далее мы будем опираться на определение *художественно-познавательной деятельности* студентов как систему *познавательной, творческой и художественной активности, находящуюся во взаимосвязи и взаимозависимости, направленную на художественно-эстетическое и профессиональное развитие.*

Сегодня в педагогической литературе проблема активизации художественно-познавательной деятельности студентов подразумевает повышение качества обучения в целом, развитие творческого мышления и творческой деятельности, основанной на саморазвитии и увеличении доли самостоятельной работы. Учебно-педагогический процесс становится по-настоящему эффективным только при активном и согласованном взаимодействии преподавателей как руководителей самостоятельной управляемой работой студентов, и самих студентов, готовых к самообразовательной деятельности. Достичь этого можно в ходе развития у студентов потребности в самообразовании, побуждающей к осознанной мыслительной деятельности, имеющей личностный смысл и связанной с определёнными перспективами не только в процессе обучения в вузе, но и в их дальнейшей практической деятельности, возникающей на жизненном пути [190; 202].

Вопрос теории и практики активизации художественно-познавательной деятельности студентов как определяющего фактора эффективного обучения рассмотрен в исследованиях многих учёных, предлагающих различные пути решения проблемы. Одни считают, что активизации художественно-познавательной деятельности провоцируется самостоятельной работой, поиском творческого решения и напрямую зависит от индивидуальных психологических особенностей. Т.И. Шамова рассматривает *проблемный подход к обучению*, наиболее адекватным для осуществления эффективной художественно-познавательной деятельности [181; 102–103] и выделяет три основных уровня проблемного обучения: 1) *проблемное изложение*, когда преподаватель самостоятельно формулирует проблему и находит её решение; 2) *проблемное обучение*, при котором преподаватель обо-

значает проблему, а поиск её решения осуществляется совместно с учащимися; 3) *творческое обучение*, основанное на активном участии учащихся в формулировании проблемы и поиске её решения [146; 631–632].

Большинство учёных связывают процесс активизации художественно-познавательной деятельности с активным, осознанным подходом к изучению теоретических знаний и выполнению практических работ, основанным на дидактических принципах доступности, наглядности и индивидуального подхода. Творческий характер деятельности студентов предполагает сохранение равновесия между осознанным контролем и свободой изобразительной деятельности. Важно, чтобы осознанность не вытесняла полностью элементы интуитивного и спонтанного поиска, играющие ключевую роль в решении художественно-образных задач [106; 86].

Если учесть, что художественное творчество — это процесс художественного познания, самовыражения и самореализации, выраженного в художественных формах и образах, то активизация художественной деятельности напрямую связана с поиском собственного «Я» и прямо пропорциональна самопознанию. В этих условиях особое внимание приобретает деятельностный и личностно-ориентированный подход в обучении, побуждающий творческую активность, любознательность, инициативность и самостоятельность. Целью деятельностного и личностно-ориентированного обучения является:

- формирование устойчивого интереса к художественно-познавательному процессу в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества;
- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала студентов;
- помощь в познании себя, самоопределении и самореализации.

О создании атмосферы взаимопонимания и сотрудничества известный учёный, педагог и художник Н.Н. Ростовцев писал: «Работая в высшем учебном заведении, педагог стремится, воздействуя на студентов, вызвать у них ответную реакцию, причём реакцию положительного характера. Он ждёт от каждого студента именно той реакции, которая ему нужна, которая помогает ему повести за собой не одного–двух студентов, а всех» [152; 138–139]. Внимание к индивидуальности каждого студента прежде всего ориентируется на личные творческие способности, возможности и ценности. Личностно-ориентированное обучение особенно эффективно в сфере искусства и гуманитарных наук, поскольку способствует формированию творческой, нестандартно мыслящей личности с внутренней мотивацией к активному и прогрессивному саморазвитию. Стремление овладеть всеми навыками будущей профессии и стать высококвалифицированным специалистом, активизирует художественно-познавательную деятельность. Грамотный художник книги формируется только

при глубоком изучении предмета и выявлении специфических особенностей организации и построения книжного пространства.

Для активизации художественно-познавательной деятельности на занятиях по книжной графике важно рассмотреть компоненты учебной деятельности и их особенности. В.В. Давыдов определил, что учебная деятельность в своей структуре также повторяет и воспроизводит строение всякой человеческой деятельности. Она всегда включает три звена: *мотивационно-ориентировочное; центральное — рабочее (исполнительное, операциональное); контрольно-оценочное* [76; 12–13].

На **мотивационно-ориентировочном этапе** студент определяет и обосновывает цели и задачи своей деятельности. С точки зрения занятий по книжной графике на данном этапе студент должен осознать важность данной дисциплины для своего профессионального развития, установить, какова взаимосвязь между графическим изображением и сложной организацией книжного пространства, определить способы применения полученных ранее знаний и умений в контексте других специальных дисциплин (рисунок, живопись, композиция, шрифт и др.). Немаловажной на данном этапе является и проблема мотивации: *без активного и осознанного восприятия изучаемого материала, без желания работать, без интеграции личностных и профессиональных интересов и без готовности к творческому самовыражению и саморазвитию обучение творчеству НЕВОЗМОЖНО.*

Операциональный или **исполнительный этап** подразумевает практическую творческо-познавательную деятельность студента, направленную на формирование замысла, его уточнение и поэтапную реализацию. На данном этапе студент выполняет весь спектр подготовительных работ, таких как изучение литературного произведения, разработка и организация композиционной структуры, поиск и определение приёмов изображения и цветовых решений, проектирование образов будущих героев, поиск и организация референсов (*наглядных примеров*), выбор стилистических приёмов и решений, постраничная организация иллюстраций.

Контрольно-оценочный этап — это рефлексия и самооценка полученного результата относительно исходной цели. На данном этапе коллективное обсуждение расширяет возможности для самооценки и получения Feedback-а от коллег и преподавателя.

В научной литературе выделяют следующие содержательные критерии оценки эффективности обучения: общая и профессиональная компетентность, профессиональная направленность, мотивация, активность, творчество, самостоятельность, самоуправление. Показателями результативности или продуктивности выступают полнота и степень приближения к заданным нормам. Помимо академической успеваемости (объём и качество

усвоенных знаний и сформированных умений и навыков) критерием успешности учебной деятельности считается уровень учебных достижений, качество и способы организации умственной работы (активность, напряжённость, длительность, приёмы работы) [191; 29].

Исходя из выявленных противоречий между необходимостью формирования целостного понимания книги как художественного объекта и отсутствием научно обоснованной системы пропедевтической подготовки студентов-графиков в области книжной графики, была выявлена **проблема исследования:** *каковы педагогические условия и принципы организации обучения книжной графике, направленные на повышение эффективности подготовки студентов-графиков?*

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании концептуальных и методологических основ обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики и разработке, внедрении и экспериментальной апробации педагогической модели, обеспечивающей повышение эффективности обучения и формирования профессиональных компетенций в области книжной графики.

В соответствии с поставленной целью определены **задачи исследования:**

1. Проанализировать и научно интерпретировать теоретические и методологические основы и подходы к обучению графическим дисциплинам, определить роль книжной графики в формировании профессиональных компетенций студентов-графиков.
2. Выявить и систематизировать основные понятия, принципы и художественно-технические особенности книжной графики в историческом и современном контексте.
3. Определить методологические, научно-технические и праксиологические основы активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков в процессе изучения книжной графики.
4. Разработать систему критериев и показателей оценки уровня сформированности профессиональных компетенций студентов-графиков в области книжной графики.
5. Разработать и внедрить педагогическую модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики.
6. Экспериментально апробировать эффективность разработанной педагогической модели и определить её влияние на формирование профессиональных компетенций студентов-графиков в области книжной графики, сформулировать практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

1.4. Выводы по первой главе

На основе проведённого анализа теоретических основ сформулированы следующие выводы:

1. Искусство книги обладает синтетическим характером и находится на пересечении литературы, изобразительного искусства и производственного книгоиздания. Такое положение определяет её междисциплинарный и многослойный характер, выявляя значительный обучающий потенциал в системе профессиональной подготовки студентов-графиков.
2. В современном художественном образовании не существует единой концепции организации ключевых компонентов художественного пространства и определения книги как предмета. Книга воспринимается как единая художественная и смысловая система, которая выполняет функции накопления и передачи знаний, выступая в роли «банка социальной памяти». Её значимость выходит за рамки простого текстового носителя: она воздействует на читателя вербально, через визуальный образ, композиционную структуру, тактильные характеристики, становясь источником культурного и эстетического обогащения. В этом контексте книга предстаёт как художественная система, влияющая на эмоциональное восприятие и становящаяся мощным инструментом формирования мировоззрения.
3. Процесс обучения книжной графике в значительной степени зависит от индивидуальных предпочтений, уровня профессиональной подготовки и наличия практического опыта ведущего педагога. Модульные образовательные программы, ориентированные на системность, преемственность и традиции, являются альтернативой сложившейся ситуации и исключают эту избыточную зависимость. Эффективность швейцарской модульной системы объясняется широким охватом общехудожественных и узкоспециализированных дисциплин, позволяющих студентам получить комплексное представление о предмете и сформировать широкий спектр трансверсальных компетенций. Современная практика обучения усиливает индивидуальный подход, смещая акцент на личность студента, осознанность творческого процесса и выстраивание партнёрских отношений. Однако наблюдается тенденция к схематическому и техническому выполнению заданий по образцу, вызванная потерей интереса и отсутствием внутренней мотивации. Данная тенденция вызывает беспокойство, поскольку

ку напрямую влияет на развитие индивидуального стиля и ограничивает творческий поиск. Пассивность студентов остаётся одной из наиболее сложных проблем в вузовском обучении.

4. Большинство учёных напрямую связывают процесс повышения эффективности обучения книжной графике с созданием условий активизации художественно-познавательной деятельности. Анализ психолого-педагогической литературы выявил отсутствие описания эффективных педагогических моделей, направленных на активизацию художественно-познавательной деятельности студентов при обучении книжной графике. В процессе изучения теоретических основ обучения книжной графике удалось определить наиболее эффективные этапы учебной деятельности: мотивационно-ориентировочный, исполнительский и контрольно-оценочный.

II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ

2.1. Педагогические условия и возможности пропедевтического курса в обучении студентов-графиков

Как мы выяснили ранее, книга — одно из величайших достижений человеческой цивилизации и на протяжении веков служит средством накопления, хранения и передачи знаний, выступая в роли «*банка социальной памяти*», в котором концентрируется культурный и интеллектуальный опыт человечества. Её значимость не ограничивается функцией текстового носителя: книга воздействует на читателя на различных уровнях — через вербальную информацию, визуальный образ, композиционную организацию, тактильные и эмоциональные характеристики. Несмотря на происходящие изменения, книга сохраняет своё значение как важнейшего элемента культурного пространства. «Вместив в себя сложный мир текста, «книга-вещь» выступает перед нами далеко не заурядным элементом многообразного вещного мира» [69; 5]. Она остаётся не только источником знаний, но и средством формирования личности, развития мышления, воображения, эмоциональной отзывчивости. Особую роль в этом процессе играет иллюстрация, поскольку она опирается на визуальный образ, помогая глубже понять, осмыслить и запомнить текст, эмоционально прочувствовать и пережить его.

В современном понимании книга является целостной художественной и смысловой системой, в которой каждый элемент подчинён единому культурному и визуальному пространству. Создание книги требует от художника высокой профессиональной компетенции: умения работать с текстом, понимания принципов организации книжного пространства и типографики, владения законами композиции и визуального повествования, практических навыков работы в различных графических техниках. В связи с этим процесс создания книги носит комплексный характер, предполагающий сочетание художественного и аналитического подходов к интерпретации литературного текста, проектированию визуального образа и подбору графических средств выражения.

В то же время современная система подготовки художников-графиков сталкивается с противоречием между необходимостью формирования широкого спектра профессиональных компетенций и ограниченностью традиционных методов, в рамках которых книжной графике отводится второстепенная роль. Несмотря на её выраженный междисциплинарный потенциал, методическая база остаётся фрагментарной, а педагогические

условия её реализации требуют практической разработки. Повышение эффективности обучения студентов-графиков представляет собой актуальную педагогическую проблему в контексте подготовки высококвалифицированных специалистов в области графических искусств и дизайна. В психолого-педагогической литературе используется концептуальная модель, в которой *эффективность обучения* рассматривается как синоним качества, то есть как достижение педагогических целей на заданном уровне результативности [13; 17]. В этом контексте *повышение эффективности обучения студентов-графиков* понимается как целенаправленный процесс оптимизации содержания, методов и форм организации процесса обучения, обеспечивающий более высокий уровень сформированности их профессиональных компетенций в области книжной графики.

Включение изучения книги в образовательный процесс подготовки студентов-графиков рассматривается нами как важнейшее условие формирования художественного мышления и осознанного отношения к профессиональной самореализации. В этом контексте особое значение приобретает дизайн как метод мышления, который, по мнению исследователей Мартина Томича и Кары Ригли, обеспечивает стратегическое преимущество. Дизайн-мышление становится универсальным навыком, расширяющим профессиональную компетенцию и позволяющим преодолевать страх и неуверенность, справляться со сложными задачами и извлекать пользу даже из неудач [170; 10–11].

С первых дней знакомства с искусством книжной иллюстрации студенты погружаются в сложную систему взаимодействия между текстом, изображением и читательским восприятием. В этой ситуации задача педагога заключается в том, чтобы акцентировать внимание студентов не только на процессе создания выразительных визуальных образов, но и на выявлении и осмыслении глубоких смысловых связей между иллюстрацией и повествованием. В связи с этим особую актуальность приобретает методологически выстроенный *пропедевтический курс*, направленный на постепенное и логически выстроенное освоение закономерностей книжной композиции. Такой курс позволяет студентам овладеть техническими приёмами и выразительными средствами и развить способность к концептуальному осмыслению книги как художественного объекта. Важно последовательно знакомить учащихся с различными аспектами искусства книги — от исторического анализа и теоретических основ к проектной деятельности. Такой подход обеспечит формирование у студентов целостного представления о специфике профессии иллюстратора и расширит их возможности для творческой самореализации.

В основе современных школ графического дизайна лежат образовательные концепции, так или иначе восходящие к опыту выдающейся школы Bauhaus, где в художественном

образовании возник *новый пропедевтический подход как метод формирования профессиональных навыков через освоение элементов визуального языка и формообразования на их основе* [162; 2]. В течение XX века пропедевтика оставалась фундаментом дизайнерского образования, представляя собой систему вводных курсов, которые учили анализировать сложные формы, расщепляя их на простые элементы, и рассматривать окружающий мир через призму функциональных процессов. Термин «пропедевтика» используется применительно к архитектурному и художественному образованию. *Пластическая пропедевтика*, по определению М.А. Соколовой, «осваивает совокупность художественных и объёмно-пространственных аспектов, обращаясь к проблемам чувственных взаимоотношений с материалом, формированию художественного мировоззрения и творческой свободы. Она заключается в предложении для освоения всей картины современной пластической культуры. Эта картина структурируется, переводится на язык элементарных форм и понятий, усложняясь на последующих уровнях обучения» [162; 2–3]. В этом смысле модернистская парадигма является не просто художественным направлением, а становится методологией образования, позволяя разбирать и изучать существующие визуальные системы, создавать новые, более рациональные, технологичные и функциональные структуры.

Составляя основу дизайнерского и художественного образования, пропедевтика становится ключом к пониманию актуальных художественных процессов, позволяя увидеть логику развития и преобразования визуального языка в современном искусстве. Вот какой вывод сделал А.Н. Лаврентьев: «Наконец я понял, что такое пропедевтика и для чего она нужна. Пропедевтика — это способ погрузиться в проблематику актуального современного искусства» [111; 35]. В обучении книжной графике этот подход особенно актуален. Изучение формы и структуры книги, композиции, иллюстрации, типографики и макета базируется на тех же принципах, что и в классической пропедевтике. Освоение фундаментальных принципов книжной графики позволяет студентам осмысленно применять закономерности графического языка, сознательно конструировать новые выразительные образы и художественно-пластические системы, которые в полной мере отвечают запросам современного книгоиздания.

Справедливо подмечено Н.С. Кириченко: «обучение профессии «художник» — достаточно сложная, ресурсоёмкая педагогическая практика, которая должна включать целый спектр современных образовательных технологий, инноваций и, при этом, признавать важную роль традиций и фундаментального знания в области искусствоведения» [96; 523]. Эта мысль подчёркивает необходимость комплексного подхода к обучению книжной

графике, который органически сочетает академическую основу художественного образования и инновационные методы.

Несмотря на важность теоретической подготовки в области композиции, гравюры, каллиграфии, типографики и полиграфии, реальное превращение знаний в понимание и творческое действие не всегда происходит автоматически. Накопление теоретических знаний лишь создаёт предпосылки для формирования понимания и их осознанного применения полученной информации в творческой деятельности. Этот переход требует активной педагогической поддержки, продуманной методики преподавания и создания специальных условий, способствующих развитию самостоятельного мышления и творческой инициативы студентов.

Основной задачей пропедевтического курса *«Художественные и технические аспекты книжной графики»* является формирование у студентов способности превращать теоретические знания в метод профессионального и художественного действия. Переход от знания к действию является ключевым условием формирования профессиональной компетенции и напрямую соотносится с концепцией *деятельностного подхода* (А.Н. Леонтьев [115; 22], П.Я. Гальперин [64; 132]) и *идеей рефлексивного освоения профессиональных навыков* (D.A. Schön) [202]. Речь идёт о развитии художественно-познавательной деятельности, в которой понимание, основанное на знании, становится основой для создания художественного образа. При этом сам процесс понимания трактуется как мысленное постижение сущности сложных явлений и их последующее выражение в системе понятий [63; 487].

Теория книги формирует понятийную основу художественно-выразительных средств, необходимых для анализа и проектирования художественного объекта. Однако для успешной работы над книгой как художественным проектом необходимо теоретическое мышление, умение применять знания на практике и искать оригинальные выразительные решения, которые позволяют превратить авторский замысел в произведение книжного искусства. Это, в свою очередь, определяет специфику построения пропедевтического курса *«Художественные и технические аспекты книжной графики»* в системе профессиональной подготовки студентов-графиков. Содержание курса и методика преподавания строятся на особых педагогических подходах, направленных на достижение единства знания, понимания и творческого воплощения, что позволяет превратить теоретические представления о книге в осознанный инструмент свободного творчества.

Знание законов организации книги, безусловно, играет важную роль, однако его недостаточно для профессиональной деятельности художника книги. Специалист в области книжной графики обязан обладать гуманитарной эрудицией и уметь применять теоретиче-

ские знания в художественно-проектной практике. Показателями высокого профессионализма являются развитое композиционно-образное мышление, тонкое чувство композиции, гармонии и цельности, а также способность воспринимать и организовывать единство визуальной формы, стиля и литературного содержания книги.

По нашему убеждению, взаимосвязь между знанием, пониманием, художественным восприятием и практическими навыками может быть установлена лишь при условии применения специальных педагогических подходов к организации учебного процесса. Эти подходы должны объединять три ключевых элемента: теоретическую базу, художественно-образное восприятие и проектное моделирование книги. *Теоретическая база* формирует логическую и эпистемологическую основу творческой деятельности. *Художественно-образное восприятие* обеспечивает эмоционально-эстетический компонент. *Проектное моделирование книги* является формой деятельного, практического освоения профессии.

При этом особенно важная роль отводится практической части пропедевтического курса, поскольку именно она обеспечивает формирование целостного представления о методах, приёмах и процессе создания книжного проекта. Методика курса должна быть выстроенной на принципах, отражающих специфику профессиональной практики художника книги. При создании пропедевтического курса в области книжной графики и искусства книги необходимо обеспечить комплексное развитие компонентов профессионального мышления и художественно-проектной деятельности студентов. В этой образовательной парадигме эффективными представляются педагогические методы и подходы, обеспечивающие преодоление противоречий между различными уровнями подготовки студентов и их согласование с ранее сформированными навыками и умениями:

- развитие способности к логически выстроенному проектированию содержательно-образной структуры издания в соответствии с учебной задачей;
- формирование умений создавать целостный художественно-образный концепт с его последующей реализацией средствами визуального языка;
- овладение профессиональной терминологией и системой специализированных понятий, необходимых для анализа, аргументации и описания композиции книги;
- формирование умений осознанного выбора и осмысленного применения художественно-графических и композиционно-выразительных средств в зависимости от жанра, структуры и художественной задачи издания;
- развитие готовности к созданию произведения книжного искусства, в котором образ, структура и материал взаимодействуют в единой выразительной системе.

Данные положения определяют методологическую основу организации учебного процесса, в котором теоретические знания становятся инструментом профессионального действия. Содержание курса выступает связующим звеном между академической подготовкой и творческой практикой в области книжной графики, а предлагаемые методологические подходы образуют последовательную систему педагогических решений. Задания выстраиваются таким образом, чтобы в них не содержалось готового решения и чтобы они побуждали студентов к активному поиску и самостоятельному проектированию композиционной логики. Учебный процесс обеспечивает системный переход от анализа к синтезу, от теоретического осмысления задачи к практической реализации выразительной графической формы, от понимания содержания к его визуальному воплощению. При этом реализуется принцип функциональной взаимосвязи содержания и формы, логического и образного, абстрактного и конкретного.

Сознательное исключение возможности использовать готовые решения стимулирует студентов к самостоятельному осмыслению задач и творческому поиску решений. Практические задания создают условия для развития профессиональной рефлексии. Студенты получают возможность наглядно увидеть результат своей творческой работы, осознать значение используемых художественно-пластических средств, оценить роль этих средств в передаче образного замысла и концепции будущего проекта. Это обеспечивает более глубокое понимание логики художественно-проектной деятельности и помогает выстраивать личную модель профессионального развития. Выполнение таких заданий направлено не на спонтанную фантазию, а на развитие художественно-проектного мышления, позволяющее студенту выйти за рамки ремесленного подхода и заложить основу профессиональной компетенции. В результате этого процесса осознанное восприятие, эмоциональное переживание и образно-графическое выражение организуют единую систему художественно-познавательной деятельности.

Такая методическая логика может быть выражена в виде триады: осознать → почувствовать → выразить (организовать) [45], которая отражает этапы формирования визуального языка будущего художника книги. Данная схема соотносится с общепринятыми представлениями о необходимости внутренних условий и поэтапного развития творческих способностей личности как результата овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками [115; 77].

В этих условиях особенно важно, чтобы содержательное и тематическое наполнение курса «*Художественные и технические аспекты книжной графики*» опиралось на дидактические принципы, обеспечивающие цельность и эффективность педагогического

процесса. К таким принципам относятся: целенаправленность, научность, наглядность, систематичность, последовательность, междисциплинарный подход и развитие системного мышления. Они должны быть адаптированы к индивидуальным потребностям студентов, обеспечивать вариативность обучения, культуросообразность и создавать условия для творческой свободы и самореализации.

Курс *«Художественные и технические аспекты книжной графики»* охватывает изучение истории и теоретических основ книжной графики, типографики и графической композиции, а также технологических этапов проектирования персонажей, иллюстрирования и оформления книг. Практическая часть курса предполагает освоение различных техник реализации иллюстраций, включая традиционные и цифровые средства, работу с форматами, шрифтами, архитектурой полосы и макетом издания. Последовательность освоения материала выстроена по принципу от простого к сложному, от элементарных стилизаций до сложных концептуальных решений.

Как утверждает Е.Б. Адамов, для осмысления и воссоздания книжной формы «нам необходимо хорошо знать сложный механизм материальной конструкции, функциональной структуры и художественной композиции, управляющий ею как вещью и как почти одушевлённым существом, которое посылает значимые сигналы читателю» [41; 8]. Из этого следует, что в учебную практику должны включаться задания, охватывающие все этапы проектирования книги, начиная с концепции и заканчивая созданием полноценного проекта издания. Это могут быть задания на создание книжных макетов, разработку композиции разворотов, шрифтового оформления, иллюстративного ряда, форзаца и обложки.

По мнению великого теоретика и практика В.В. Пахомова «работа над оформлением издания, создание иллюстраций, убранства и внешнего оформления — важнейшее, а иногда решающее звено процесса оформления книги. Первенствующая роль на этом этапе принадлежит художнику» [139; 7].

Прежде чем рассмотреть частные принципы построения практического курса *«Художественные и технические аспекты книжной графики»*, важно определить методологическую систему понятий книжной графики, которая составляет основу структуры художественной и концептуальной организации книги.

Концептуальные основы книжной графики

Книжная графика — это искусство и наука организации изобразительного и вербального ряда, обеспечивающая логическое, смысловое и визуальное единство книги. Она представляет собой особый вид изобразительного искусства, находящийся на стыке лите-

ратуры, графического дизайна, типографики и полиграфии. Книжная графика организует образную систему, раскрывает литературное содержание произведения и оказывает эмоциональное влияние на читателя. Она включает все элементы графического оформления: обложку, форзац, шрифтовое оформление, иллюстрации, декоративные элементы (виньетки, бордюры, орнаментальные заставки), архитектуру страницы, цветовое решение и даже тактильные характеристики (материалы и их фактура). Совокупность перечисленных элементов формирует визуальный облик издания.

Исторически книжная графика развивалась под влиянием культурных идеалов, художественных тенденций и технических возможностей своего времени. Она прошла сложный путь от античных свитков, средневековых манускриптов до авангардных экспериментов XX века и современных цифровых решений. Каждая эпоха по-своему влияла и преобразовывала визуальный язык книги, расширяя арсенал художественных и технических приёмов оформления.

В зависимости от основной задачи книжной графики принято выделять два направления: *оформление* и *иллюстрирование* издания. К оформлению книги относят её декоративный наряд, украшение, рисованные шрифтовые элементы, композиционную организацию книги и текстового набора (обложка, титульный лист, шмуцтитул и пр.) [118; 30]. Иллюстрирование издания заключается в создании иллюстраций различных типов: полосных, полуполосных, заставок, концовок и др. Такое разграничение, безусловно, носит условный характер. В качественно оформленном издании границы между оформлением и иллюстрированием стираются, превращаясь в единое художественное целое.

Функция книжной графики не сводится лишь к визуализации текста. Она организует литературное содержание, расставляет смысловые и эмоциональные акценты, задаёт тон и формирует художественную атмосферу. Иллюстрация исполняет роль графического комментария, визуализируя, уточняя и дополняя авторский текст. Принято считать, что иллюстрация находится в абсолютной зависимости от литературного содержания, но это утверждение ошибочно. Иллюстрация является художественной интерпретацией текста — её визуальный образ раскрывает смысловые и эмоциональные глубины произведения, предлагая образное прочтение и выявляя авторский замысел. Она может выходить за рамки вспомогательной функции и становиться самостоятельным носителем художественного и смыслового содержания. В таких случаях иллюстрация вступает в диалог с текстом, создавая параллельный или альтернативный образный ряд, раскрывая подтексты, характер героев и расставляя смысловые акценты произведения, которые не всегда явно выражены словами. Таким образом, книжная графика превращается в активного участника повество-

вания, напрямую влияя на восприятие текста, выступая равноправным компонентом художественной структуры книги. В этом случае художник становится соавтором повествования, задумывая и создавая образ книги в единстве композиционных, смысловых и технических компонентов.

В учебной практике книжная графика развивает у студентов целостное восприятие книги, аналитическое и творческое мышление, проектные навыки и интегрирует знания из смежных дисциплин (истории искусства, типографики и каллиграфии, композиции, гравюры и цифровых технологий). Таким образом, она является неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов-графиков.

Форма и структура книги

В отличие от художника-графика, стремящегося к самовыражению, художник книги призван соблюдать особую визуальную тактичность. Его основная задача заключается в выявлении и подчёркивании смысловой и эмоциональной структуры литературного произведения, не искажая его восприятия и не подменяя его содержание. Как подчёркивает Ян Чихольд, «типографика не должна брать верх над текстом», а оформление должно быть функциональным и служить идее ясности, порядка и выразительности. В то время как графические произведения часто обладают сиюминутной актуальностью, «книга же требует долговечности — как в материальном, так и в художественном плане» [180; 14].

Книга представляет собой сложный организм, состоящий из множества взаимосвязанных элементов. Рассмотрим элементы, создание которых зависит от художника.

- **Книжный блок** — это «тело» книги, её основная часть. Он состоит из скреплённых между собой страниц (тетрадей), которые содержат текст, иллюстрации, вставки или другие элементы содержания, но не включают обложку или переплёт. Формируется книжный блок путём фальцовки (складывания) печатных листов в тетради, обычно состоящие из 16 или 32 страниц, с их последующим сшиванием или склеиванием.

- **Обложка (переплёт)** — это художественно оформленное внешнее покрытие книжного блока, выполняющее одновременно защитную, эстетическую и коммуникативную функции [140; 223]. Она формирует первое впечатление о книге, её жанре, настроении и общей стилистике произведения. На обложке обязательно указывается имя автора и название произведения, а также могут размещаться иллюстрации, декоративные элементы, дизайнерское оформление или шрифтовые композиции. Обложки подразделяются на несколько видов в зависимости от типа исполнения, каждый из которых имеет свои особенности, влияющие на внешний вид и долговечность:

1. *Твёрдая обложка или переплёт* — наиболее прочный и долговечный тип. Она состоит из плотных картонных «сторонок», которые могут быть обтянуты бумагой, тканью, кожей или другими материалами. При её изготовлении часто используется декоративная отделка: тиснение, фольгирование, полная или частичная лакировка. Такой тип обложки отличается высокой износостойкостью, долговечностью и традиционно воспринимается как статусный вариант.
2. *Мягкая обложка* — лёгкое и гибкое внешнее покрытие, выполненное из плотной бумаги или картона, которое часто ламинируется для дополнительной защиты.
3. *Интегральная обложка* — компромиссный вариант, сочетающий преимущества твёрдой и мягкой обложки. Для её изготовления используется гибкий, износостойкий картон, с дополнительной ламинацией или покрытый защитной плёнкой.

- **Суперобложка** (от лат. *super* — сверху, над) — элемент внешнего оформления книги, съёмное бумажное или пластиковое покрытие, надеваемое поверх обложки или переплёта. Главная задача суперобложки состоит в привлечении внимания к книге и временной защите обложки от повреждений [118; 33].

- **Форзац** — это двойной лист плотной бумаги утилитарного назначения, который соединяет книжный блок с обложкой или переплётом [140; 223]. Форзац выполняет сразу две функции — *конструктивную и художественную*. Конструктивно он обеспечивает прочность соединения блока с переплётом и скрывает соединительные материалы и элементы сшивания. Художественная функция состоит в создании целостного визуального образа и атмосферы издания, задавая тон всей книге [140; 233]. Форзац может быть *однотонным*, подобранным в цвет обложки, *декоративным* с орнаментом, рисунком, картой, схемой, либо *иллюстрированным*, содержащим изображение, связанное с содержанием книги. В художественно оформленных книгах форзац становится важным элементом общего композиционного замысла. В работе над ним художник стремится добиться гармонии с обложкой, титульным листом и внутренними разворотами, обеспечивая плавный переход от внешнего оформления к внутреннему содержанию книги.

- **Макет** — это продуманная компоновка всех составных элементов книги на страницах, обеспечивающая удобство чтения и визуальную гармонию. В его состав входят:

- **текст** как основной компонент книги размещается с учётом отступов и полей, межстрочного интервала, абзацного отступа, выравнивания, способствующих комфортному чтению;
- **шрифт** — это стиль и форма написания букв; играет ключевую роль в процессе чтения и восприятии текста;

- **композиция, или архитектоника**, — это продуманная организация книжного пространства, гармоничное распределение текста, иллюстраций, заголовков, шрифтов и др. Композиция учитывает пропорции, ритмику элементов, баланс между графически активными и пустыми участками, придавая завершенность странице и обеспечивая соответствие стилю всего издания;
- **разворот** — это две противоположные страницы книги (чётная и нечётная), организующие единое композиционное пространство. Для художника-иллюстратора разворот является основным композиционным полем, так как организованная последовательность разворотов формирует весь визуальный ряд книги. Грамотная композиционная организация разворота определяет ритм восприятия книги, эмоциональную динамику чтения и целостность повествования. Концептуально выстроенный разворот создаёт визуальную гармонию, устанавливая логическую и эстетическую связь между всеми элементами книги;
- **иллюстрации** — это изобразительные элементы книги, дополняющие и раскрывающие литературный текст. Они помогают читателю лучше понять содержание произведения, создают образный строй, усиливают эмоциональное восприятие и формируют визуальный облик книги. При создании иллюстраций художник-иллюстратор «перекладывает содержание произведения с одного языка искусства на другой, отображая созданное словом в образах зрительных, в графических изображениях» [139; 115]. Иллюстрации различаются в зависимости от функции: *повествовательные* (передают сюжетные сцены), *описательные* (уточняют внешний вид предметов, персонажей и явлений), *символические* (раскрывают скрытые смыслы текста через метафору), *декоративные* (украшают издание и задают определённый стиль страницам). В зависимости от замысла книги иллюстрации могут быть полноформатными (занимающими целую страницу или разворот), включёнными в текст как полуполосные, виньетки, заставки или концовки и сопровождаться подтекстом или пояснением. Иллюстративный ряд должен быть органично связан с общей структурой и настроением издания, поддерживать его художественную целостность;
- **графические элементы оформления** — декоративные детали, такие как орнаменты, рамки, колонтитулы, пагинация, которые придают книге законченный вид;
- **виньетка** — небольшой декоративный элемент или графический рисунок, помещаемый в конец раздела на свободное место. Виньетка используется для разделения текста, украшения заголовков и заполнения пустых пространств. Она выпол-

няются в виде орнаментов, росчерков, узоров или специально созданных иллюстраций. Важно помнить, что если для виньетки используется осмысленный рисунок, то он должен нести обобщающий смысл произведения и не должен быть оторван от контекста, чтобы читатель мог сразу понять его значение [86; 36–37].

- **Титульный лист** — это первая страница книжного блока, которая обязательно содержит основную информацию об издании (имя автора, название книги, издательство, город и год выпуска) [86; 29]. Титульный лист выполняет не только информационную, но и эстетическую функцию, поскольку задаёт тон и стиль оформлению всей книги. Чтобы подчеркнуть стиль издания и привлечь внимание читателя, титул оформляется с использованием дизайнерских шрифтов, декоративных элементов и иллюстраций. Оформление титульного листа различается по количеству занимаемых им страниц. Он может быть одинарным или двойным. *Одинарный титульный лист* занимает две страницы или один бумажный лист (с оборотом). Оборот титульного листа традиционно отводится под выходные сведения. *Двойной титульный лист* занимает четыре страницы (два листа с оборотом). Первая страница двойного титульного листа, примыкающая к форзацу, называется *авантитолом*. Авантитул открывает книгу, и считается, что его нельзя перегружать. На нём должно быть как можно меньше информации, чтобы сохранить ощущение визуальной паузы [86; 30–31].

- **Фронтиспис** — это иллюстрация особого рода, относящаяся ко всему произведению в целом, отражающая в одном изображении всё самое главное, что видит в произведении художник [139; 182]. Фронтиспис визуально настраивает читателя на восприятие содержания книги, создаёт первую яркую образную ассоциацию. Традиционно он располагается на левой странице разворота перед титульным листом. Изображение на фронтисписе может быть прямой иллюстрацией к тексту или носить символический или метафорический характер. При его создании художник стремится к выразительности образа, подчинённого единству с титулом и соответствующего общему стилю издания. Композиция, техника исполнения и выбор сюжета для фронтисписа подбираются таким образом, чтобы поддержать концепцию книги и логично вводить читателя в её художественное пространство.

- **Шмуцтитул** — это промежуточный титульный лист, который отделяет крупные части книги друг от друга, например, начало раздела или главы. Он всегда оформляется отдельной страницей и размещается на нечётной, правой стороне разворота. По сути, шмуцтитул служит для организации структуры книги и создания паузы в прочтении, предупреждая читателя о смене темы или настроения [86; 34]. На шмуцтитуле обычно размещают название раздела или главы, краткую цитату, эпиграф или декоративное оформление. Иллюстрация на шмуцтитуле может быть как сюжетной, связанной с последующим

текстом, так и образной. Композиция шмуцтитла строится по принципу лаконичности и выразительности для поддержки общего художественного решения книги.

• **Буквица или инициал** (от лат. *initialis* — начальный) — начальная буква какого-либо раздела в тексте книги, созданная художником. В обиходе сохранилось древнерусское название инициала — *буквица*. Исторически буквицы широко использовались в рукописных и первопечатных книгах, где их украшали сложными орнаментами, сюжетными сценами и даже фантастическими образами, что превратило их в важную часть книжного искусства [118; 35]. Инициал может быть выполнен простым увеличением шрифта, сложным орнаментальным оформлением или сочетать букву с сюжетной миниатюрой, связанной с содержанием текста. При его проектировании важно учитывать стилистическое единство книги, выбор шрифтов, декоративное и цветовое решение. Инициал должен гармонировать с общей типографикой и оформлением книги, поддерживая её художественную концепцию.

Типографика и работа со шрифтами

Все изобразительные элементы книги неразрывно связаны со шрифтом, который является одним из основных инструментов её оформления. «Между стилевыми особенностями шрифтов, с одной стороны, и характером содержания произведения и его стилистикой — с другой, могут возникнуть тонкие, но вполне определённые связи. Конечно, нельзя сказать, что посредством рисунка шрифта можно выразить особенности содержания, однако можно утверждать, что та или иная гарнитура соответствует определённому произведению или, наоборот, противоречит ему» [140; 184]. Чаще всего шрифтовые элементы оформления обложки, титульного листа, шмуцтитлов, а также заголовки разрабатываются художниками-графиками. Они должны находиться в композиционном и стилистическом единстве с наборными шрифтами, иллюстрациями и декоративными элементами.

Типографика — это искусство и наука оформления текста, свод правил организации и вёрстки печатных изданий [86; 1]. Трудно представить книгу без шрифта так же, как невозможно представить художника-графика, не владеющего основами типографики и работой со шрифтами. Художник книги обязан обладать глубокими знаниями в области типографики, уметь анализировать и использовать существующие шрифты, адаптировать и интерпретировать их, создавая оригинальные начертания, соответствующие художественной концепции издания, его жанру и содержанию.

Типографика, в силу своего прикладного характера, относится к области искусства и ремесла и имеет многовековую историю. На протяжении столетий мастера совершенствовали шрифты, стремясь создать начертания, обладающие эстетической привлекатель-

ностью, пропорциональной гармонией, высокой читабельностью и стилистическим многообразием. Именно разнообразие шрифтовых решений создаёт необходимые условия для успешного оформления книги.

Как уже отмечалось, оформление книги представляет собой сложный процесс, требующий гармоничного сочетания изобразительных, шрифтовых и композиционных элементов, которые в совокупности формируют её визуальную и функциональную целостность. Все изобразительные элементы книги, как справедливо отмечает А.А. Лещинский, должны быть гармонично связаны с плоскостью бумаги и полосой набора. Работая, например, над иллюстрацией, художник должен чётко представлять, как она будет сочетаться с полосой набора на соседней странице, каким будет разворот книги [118; 37]. Эта идея подчёркивает важность композиционного мышления, которое не ограничивается организацией отдельных элементов, а рассматривает книгу как единое художественное пространство. Переходя от общей композиции к частным аспектам оформления, следует отметить роль шрифта, выступающего связующим звеном между текстом и изображением.

Как отмечает Ян Чихольд, «идеально читающийся текст — это совсем не то же самое, что упрощённый». Удобочитаемость определяется выбором шрифта и способом набора, которые требуют глубокого знания истории типографики. Особое значение он придаёт каллиграфии, считая, что рукописная линия «позволяет дизайнеру развить чувство формы, ритма и пропорции, лежащие в основе гармоничного шрифтового решения» [180; 11].

Для достижения полиграфической эстетической целостности книги художник должен понимать основы книгопроизводства, включая технологии печати, принципы вёрстки и особенности применяемых материалов. Такой междисциплинарный подход позволяет интегрировать авторский творческий замысел и технические аспекты, создавая книги высокого качества с продуманным содержанием и визуальным оформлением, соответствующие современным стандартам.

Персонаж и предметно-пространственная среда

В книжной графике персонаж является центральным элементом графического повествования и интерпретации текста. Авторская идея, эмоциональная выразительность, напряжение и повествовательная линия развития сюжета всегда сосредоточены на образе (образах) главных персонажей. Через внешний облик, мимику, жесты, пластику тела и взаимодействие с окружающей предметно-пространственной средой художник раскрывает его внутреннее состояние, противоречия, мотивацию, иллюстрируя действия героя. Персонаж выступает посредником в передаче авторского смысла, своего рода проводни-

ком между автором и читателем. Именно он позволяет зрителю «войти» в художественный мир произведения, почувствовать его и эмоционально пережить, иногда даже идентифицировать себя с ним.

В художественной практике разработка персонажа строится на глубоком анализе текста, визуальном проектировании и последующем воплощении образа, его интеграции в предметно-пространственную среду. Процесс создания образа персонажа тесно связан с образным мышлением и требует от иллюстратора творческого видения, высокого мастерства в использовании выразительных графических средств и приёмов. Теоретически образ персонажа представляет собой не буквальную передачу внешних признаков, а сложную пластическую, эмоциональную и символическую структуру, формирующую визуальную идентичность героя.

В этих условиях эффективная методика строится на поэтапном формировании образа: от осознанного чтения, аналитического анализа и выявления характера — до художественных поисков и стилистических решений. Так, в проектировании образа персонажа можно выделить следующие основные этапы: 1) *анализ литературного текста*; 2) *создание портрета персонажа*; 3) *создание визуальных референсов (mood board) или поисковый этап*; 4) *эскизное моделирование и формирование характера персонажа*; 5) *взаимодействие персонажа с книжным пространством или предметно-пространственной средой* [166; 123–124].

На первом этапе студенты анализируют литературный текст, изучают характер и функции персонажа, выделяя словесные описания, поведенческие и речевые особенности, а также его взаимоотношения с другими персонажами. Важно научиться выявлять не только очевидные, но и подтекстовые характеристики, раскрывающиеся через контекст и скрытые авторские смыслы. Для структурирования и систематизации собранных материалов студентам предлагается составить таблицу или *визуальную карту персонажа*, в которой фиксируются его имя, возраст, внешние характеристики, темперамент, эмоциональные состояния и др.

Следующим этапом является разработка серии поисковых набросков и эскизов, где персонаж «рождается» на бумаге. На данном этапе студенты экспериментируют с пластикой фигуры, пропорциями, мимикой, ракурсами, подбирают подходящие элементы костюма, причёски, обуви и другие детали. По своей логике этот процесс сопоставим с этапом создания визуального прототипа или «типажа» в мультипликации. Как подчёркивает Г.Г. Смолянов, «типаж является внешней формой, как бы неодушевлённым ещё телом персонажа, в которое художнику ещё предстоит вдохнуть жизнь, привести в осмысленное, вырази-

тельное движение» [161; 3–4]. Переход от схематического образа к индивидуальности происходит только тогда, когда внешняя форма наполнена внутренним содержанием.

Данный этап помогает студентам развивать наблюдательность, визуальную память и формировать понимание пластической выразительности формы. Важным становится осознание того, что пластика движения может передавать смысловую нагрузку. Так, напряжённая поза может отражать внутреннюю борьбу героя, а наклон головы и направление взгляда передают его отношение к происходящему. На данном этапе преподаватель направляет студента и помогает ему сделать осознанный выбор, чтобы каждый штрих способствовал раскрытию художественного образа.

Наконец, завершающим этапом является перенос персонажа в предметно-пространственную среду, то есть в символически или буквально иллюстрированное пространство. Предметно-пространственная среда, в которой существует персонаж, не является нейтральным фоном; напротив, онакратно усиливает его образ и подчёркивает настроение сцены. Так, мрачный лес, выполненный в резких контрастах, может передать страх героя, а уютная комната с мягким светом подчеркнёт его умиротворённость и доброжелательность. Таким образом, предметно-пространственная среда создаёт художественное единение персонажа с литературным пространством и организует визуальный ритм издания.

На всех этапах проектирования персонажа особо важную роль играет стилизация, которая является главным инструментом художественной переработки реальности и средством графической интерпретации литературного содержания. Благодаря стилизации иллюстратор получает возможность отказаться от буквальной передачи внешности и сосредоточиться на художественно-образном поиске, создании «новой» визуальной формы, наделённой эмоциональной, культурной и символической нагрузкой. По словам А.А. Козловой, основная операция стилизации — это «формализация объёмно-пластических, колористических, графических мотивов, их упрощение, обобщение, организация в целях достижения желаемого смыслового и декоративного впечатления, стилевой выразительности» [100; 414]. Такой подход позволяет не просто показать, как «выглядит герой», но и «чем/кем он является» в восприятии художника.

Следует отметить, что творческая стилизация, по словам Н. Пархоменко, — это «процесс создания образа, основанного на реальном объекте, который наделён определёнными свойствами, выражающими структуру и художественно-языковую взаимосвязь с эпохой. Это «новый» объект, которого уже не существует в реальной среде» [138; 24]. В этом смысле стилизованный персонаж выходит за рамки повседневного и становится носителем смыслов и авторских ассоциаций. По В.Л. Шокоровой, стилизация — это способ

художественной трансформации реалистических форм с обязательным элементом новизны, что обеспечивает выразительность композиции [186; 12]. В этом смысле стилизация является не только формообразующей, но и концептуальной основой.

Стилизованный образ персонажа раскрывается через систему форм (условные линии и силуэты, пропорциональные деформации, утрирование пространства и т.д.), недоступных реалистическому изображению. Минимализм, графическая пластика, декоративная плоскостность, карикатурный гротеск, метафора и силуэтный метод обогащают выразительность образа и формируют уникальный визуальный язык иллюстрации.

Для студентов-графиков овладение техниками стилизации имеет первостепенное значение, поскольку именно в этом процессе формируется авторский стиль, развивается способность к метафорическому мышлению и глубокому осмыслению содержания.

Иллюстрация и художественная среда

Иллюстрация (от лат. *illustratio* — освещение, наглядное изображение) — основополагающий вид книжной графики, изображение, предназначенное для пояснения или разъяснения текста. Как справедливо отмечает Р.Ч. Барциц, «иллюстрация — важнейший элемент оформления книги как единого целостного организма. Задача иллюстрации — помочь читателю воспринять содержание книги в соответствии с замыслом автора» [47; 201].

В научной литературе термин «иллюстрация» трактуется как в узком, так и в широком смысле. В узком значении иллюстрацией принято считать изображение, которое сопровождает текст, поясняя его содержание и упрощая восприятие. В более широком смысле иллюстрация представляет собой визуальную форму авторского замысла, которая дополняет, углубляет и интерпретирует текст, усиливая его смысловую нагрузку, выразительность и эстетическую привлекательность. В обоих случаях иллюстрация выступает в роли медиатора между автором и читателем.

Иллюстрация, по выражению Рудольфа Арнхейма, способна «организовать и упростить запутанную ситуацию» посредством наглядного образа, делающего значение видимым. «Никакую информацию о предмете не удаётся передать наблюдателю до тех пор, пока этот предмет не будет представлен в структурно ясной форме. В ходе такого мыслительного процесса запутанная и бессвязная ситуация с неопределёнными отношениями структурно перестраивается, организуется и упрощается, пока наградой разума за его труд не станет образ, который делает значение видимым» [44; 25]. Иллюстрация выполняет важную когнитивную функцию, поскольку не просто сопровождает повествование, а структурирует его восприятие и облегчает понимание сложных понятий. В этом смысле

иллюстрация превращается в средство познания и инструмент визуального мышления, формируя эмоциональную и логическую структуру читательского восприятия.

Однако иллюстрация не просто помогает восприятию текста или структурирует его, она вполне может выступать как самостоятельное художественное высказывание. Как подчёркивает В.В. Пахомов, «книжная иллюстрация к художественному произведению — результат чрезвычайно сложного по комплексу творческого труда художника. Она соединяет в себе очень разные источники начал. Художник-иллюстратор средствами совсем иной природы, чем слово, средствами, с одной стороны ограничивающими, а с другой — расширяющими художественно-эстетические возможности, перекладывает содержание произведения с одного языка искусства на другой, отображает созданное словом в образах зрительных, в графических изображениях» [139; 115]. То есть художник как бы пропускает текст через себя и переводит его из вербальной в изобразительную форму. Не только осмысливая текст, но и выражая своё личностное отношение к нему, превращая иллюстрацию в форму индивидуального прочтения и интерпретации. Такой подход позволяет глубже проникнуть в литературное содержание и воплотить его художественный образ, который, по меткому определению О.Л. Голубевой, представляет собой «выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего зрителям своё понимание действительности» [71; 7].

На этом этапе возникает необходимость рассмотреть и проанализировать принципы взаимодействия иллюстрации с остальными элементами книги. Будучи активным смысловым компонентом художественной структуры издания, иллюстрация находится в зависимости от композиции разворота, ритмической организации издания и соотношения изображения и текста. В.Н. Ляхов указывает, что «задумывая книгу, художник неизбежно сталкивается со специфической книжной ритмической организацией, которую он должен не только учитывать, но и использовать как средство художественного воздействия. Насыщенность иллюстрациями, ритм разворотов, расположение монтажных узлов и пауз и т.д. находят своё принципиальное выражение в макете. И в этом отношении, как всегда, невозможно дать универсальные решения и рекомендации. Каждая книга по-своему раскрывает себя в центральной организации всего ансамбля» [124; 20]. Таким образом, иллюстрация является неотъемлемой частью композиционного ансамбля книги и лишь в полной гармонии с ним обретает полноту своей выразительности.

Иллюстратор не просто воспроизводит реальность, а трансформирует и переводит её в художественный образ в соответствии с собственными чувствами и видением. В гра-

фическом образе Р.Ч. Барциц выделяет два взаимосвязанных уровня. Первый — непосредственно визуальный, связанный с тем, что конкретно изображено (пруд, мельница, ручей, парящий орёл и пр.). Второй — ассоциативный, позволяющий выйти за рамки видимо-изображаемого и ведущий в сферу смыслов, которые не поддаются прямому визуальному выражению [48; 21–22]. Эти два уровня находятся в неразрывной взаимосвязи, и именно на их пересечении иллюстрация приобретает значение визуального кода, выражающего эстетические ценности и мировоззрение эпохи.

Следующий важный аспект — типология иллюстраций. По В.В. Пахомову, все иллюстрации можно условно разделить на две группы: *научно-познавательные* и *художественно-образные*, или просто *образные* и *художественные*. *Научно-познавательные иллюстрации* сопровождают научные, учебные, научно-популярные тексты, обеспечивая точность и визуальную поддержку. *Художественно-образные изображения* — это художественные иллюстрации, цель которых — создание образной атмосферы, стилистического и эмоционального единства книги. Они не только сопровождают литературный текст, но и формируют особую визуальную среду, влияющую на восприятие и интерпретацию произведения [139; 7]. Это деление носит условный характер, а выделенные типы не всегда жёстко разграничены. Научно-познавательные иллюстрации могут встречаться и в художественных изданиях, например, в исторических романах, тогда как элементы художественного образа нередко встречаются в научно-популярной литературе. Тем не менее, типологические различия помогают иллюстратору уточнить функции иллюстраций и определить направление работы над художественным образом и его стилем.

В процессе обучения студентов-графиков первостепенное значение имеет понимание и осознание иллюстрации как выразительного средства. Методологические подходы должны ориентироваться на развитие способности к аналитическому и образному мышлению, а также к художественной интерпретации текста. Важно, чтобы студенты учились выстраивать логическую взаимосвязь между предметами, явлениями и визуальными метафорами, поскольку именно эти элементы составляют основу композиционной и смысловой структуры иллюстрации. При этом особое значение имеет освоение элементарных понятий, лежащих в основе книжной графики (визуальный знак, образ, символ и др.).

Этап освоения принципов иллюстрации и организации художественной среды особенно важен, поскольку именно на нём закладываются основы понимания того, что иллюстрация является не просто сопровождением текста, а самостоятельным визуальным высказыванием, способным обогащать авторский текст. На начальном этапе обучения эффективными являются практические задания, основанные на принципах наглядности, ассоци-

ативного мышления, аналогии и преобразования. Через них студенты развивают метафорическое мышление и навыки визуальной интерпретации, закладывая основу собственного художественного языка. Такие задания позволяют студентам отойти от буквального, шаблонного иллюстрирования, предоставляя простор для творческого переосмысления содержания и стимулируя поиск новых и неожиданных визуальных решений.

Художественный образ, как отмечает В.В. Пахомов, — основа специфики иллюстраций художественно-образного типа. Не предметы и явления, наблюдаемые в жизни, а образ, данный в литературном произведении, является здесь предметом и целью изображения. Художник, работающий над созданием такого образа, меньше всего может быть сравнен с переводчиком. Он не перекладывает образ с языка словесного на язык изобразительный — его труд неизмеримо сложнее [139; 12]. То есть иллюстратор работает не с предметной реальностью, а с авторским миром, требующим вдумчивого прочтения и глубокого проживания. Задача художника состоит в передаче сути художественного повествования средствами изобразительного искусства, опираясь на собственные наблюдения, знание визуальных кодов эпохи и исторический материал. Так жизненный опыт становится основой творческой переработки и рождения художественного образа. Полученный образ индивидуален, так как несёт в себе почерк и мировоззрение художника, одновременно сохраняя дух литературного первоисточника.

Работа над иллюстрацией предполагает сложный когнитивно-художественный процесс, в котором этапы восприятия, осмысления и визуализации взаимосвязаны. Этот процесс включает следующие этапы: 1) *восприятие и анализ текста*; 2) *внутреннее осмысление содержания и выявление смысловых доминант*; 3) *формирование ассоциативных зрительных представлений*; 4) *проектирование и разработку визуального образа*; 5) *создание законченного художественного произведения*. Такой путь активизирует образное мышление и способствует формированию способности видеть глубину текста, раскрывать скрытое, работать с метафорой, символом, эмоцией и настроением. В этом контексте иллюстрация выступает не только результатом художественного поиска, но и педагогической моделью мышления в действии — дидактически значимой формой визуального анализа, осмысления и образного синтеза. Кроме того, работа над иллюстрацией помогает студенту переходить от репродуктивного к креативному типу мышления, трансформируя воспринимаемое в собственный художественный отклик [165; 294].

Для художника книги иллюстрация — это не просто изображение, сопровождающее текст, а самостоятельная форма художественного выражения, организованная в результате синтеза аналитических, эстетических, эмоциональных и композиционных навыков.

Проект авторской книжки-картинки

Одна из наиболее сложных проблем в профессиональной подготовке будущих художников-графиков — это проблема обучения восприятию и организации книжного пространства как целостного художественного произведения, в котором значение имеет каждая деталь. Как писал В.В. Пахомов: «Облик книги вырисовывается в воображении авторов, издателей и художников ещё в то время, когда работа над книгой ещё не закончена, может быть, даже, и не начата, а только задумана» [140; 7]. Эта мысль подчёркивает необходимость формирования у студентов способности проектировать книгу не как набор текста и изображений, а как органически единое пространство, в котором оформление, иллюстрации и текст изначально задумываются во взаимосвязи и визуальном единстве.

В этих условиях особое значение приобретает иллюстрированная книга (книжка-картинка) как наглядная модель взаимодействия текста и изображения. Процесс её создания формирует у студентов представление о книге как о едином художественном объекте, развивая способность работать с различными языками художественного выражения и интегрировать их. Как отмечает П. Родькин, «по ряду многих причин сегодня происходит визуализация мира. Текст заполняется изображением». И далее он подчёркивает: «Объективно текст не может существовать без визуальной компенсации, но и визуальная структура не существует без текстуальности, иначе она просто бессмысленна...» [150]. Изобразительный ряд в современных книгах, особенно в детской литературе, перестал быть просто дополнением к тексту и стал его неотъемлемой частью в структуре, где, как отмечает Эль Лисицкий, «на первом месте стоит изображение, а на втором — буква» [120; 54–58].

В основе книжки-картинки находятся особые композиционные и семиотические структуры, в которых художественные элементы формируют смыслы, а вербальные лишь дополняют и уточняют визуальный нарратив. Творческие эксперименты художников-иллюстраторов, направленные на поиск новых выразительных средств и форм в книжке-картинке, размыли границы между литературным и изобразительным искусством. Книжка-картинка стала сложной художественной системой, создаваемой на основе двух знаковых систем — вербальной и визуальной, — где слово и образ находятся во взаимодействии. М. Salisbury и М. Styles отмечают, что повествование в книжке-картинке строится на последовательности иллюстраций, а текст играет лишь вспомогательную роль [200; 7].

Основной проблемой в обучении студентов остаётся именно восприятие структуры и организации книжного пространства с учётом пластической, смысловой и функциональной взаимосвязи. Таким образом, одной из ключевых задач преподавателя становится формиро-

вание у студентов способности воспринимать и конструировать книжное пространство как художественную структуру, сочетающую вербальные и визуальные элементы на равных.

Для более глубокого понимания и осмысления разберём термин «книжное пространство». *Книжное пространство* — это уникальная среда для восприятия и интерпретации литературного произведения, созданная в результате синтеза текста и графической формы, выходящая за рамки физических характеристик книги. Это не просто страницы с текстом и иллюстрациями, а многогранный художественный объект, где каждый элемент участвует в формировании особого мира повествования. Оно оперирует не только текстом и изображениями, но и физическим пространством книги — страницей, разворотом, полями и белыми паузами, организуя их в единую динамическую конструкцию и создавая при этом особую эстетическую и эмоциональную среду. Книжное пространство — это комплексное понятие, включающее физические, визуальные и содержательные компоненты книги. Оно охватывает следующие аспекты: *Физическое пространство* определяется как совокупность формата, полей, шрифтов, внутреннего устройства и композиции разворотов, находящаяся в тесном взаимодействии с последовательностью перелистываемых страниц и вкладок. *Визуальное пространство* формируется с помощью иллюстраций, цветовой палитрой и графического дизайна, обеспечивающих эстетический и функциональный баланс, усиливающих эмоциональное восприятие и расширяющих смысловые горизонты текста. *Литературное пространство* организуется непосредственно сюжетным повествованием, структурой и стилем авторского изложения. Это вымышленный или реальный мир, в котором разворачиваются события и действуют персонажи, обладающие мыслями, переживаниями и чувствами. В современных изданиях в основной контент могут встраиваться интерактивные элементы дополненной или альтернативной реальности и QR-коды. *Эмоциональное пространство* формируется у читателя в момент взаимодействия с текстом, визуальными элементами и собственным воображением, дополняя и расширяя мир, созданный автором и художником, организуя тем самым своё уникальное эмоциональное пространство [205; 45].

Глубокое понимание принципов и механизмов организации и восприятия книжного пространства составляет основу книжной графики.

Конструкция блока также играет важную роль в создании книжки-картинки, а выбор разворотной формы, особенно в формате «книжки-гармошки», предоставляет студентам возможность более детально изучить способы организации книжного пространства. В развёрнутой форме «книжка-гармошка» позволяет увидеть книгу целиком. Это помогает студентам лучше понять её структуру и композиционную организацию, проследить логику движения от одного разворота к другому, увидеть сюжет в развитии. Они могут

наглядно увидеть, как иллюстрации на разных разворотах взаимодействуют друг с другом, объединяются общей композиционной линией и как это влияет на восприятие содержания. В практике разворотная форма позволяет экспериментировать с динамикой графического повествования, создавать интересные визуальные переходы между разворотами.

Особое внимание уделяется формированию у студентов понимания книги как среды визуального и смыслового взаимодействия с читателем. Это условие выполняется через задания на создание образов, сцен, героев, разработку раскадровки и макетов, освоение приёмов стилизации и интерпретации литературного материала. Формируются навыки самостоятельной работы с текстом, отбора графических средств и построения визуального повествования. Сочетание этих подходов обеспечивает всестороннее развитие студентов, помогает находить нестандартные решения творческих задач, глубже погружаться в профессию и стимулирует интерес к обучению.

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что процесс создания авторской книжки-картинки — это мощный педагогический инструмент, который помогает студентам освоить принципы организации книжного пространства, развить навыки визуального рассказа, поиска оригинальных графических решений и нестандартного мышления. Несмотря на кажущуюся простоту организации книжки-картинки, процесс её создания достаточно сложен и требует от студентов не только творческого подхода, но и специальных навыков — умения выстраивать и оценивать глубину истории, добиваться единства текста и изображения. Современные методы обучения иллюстрированию и проектированию книжек-картинок сочетают традиционные и инновационные подходы. К традиционным методам относятся академические основы: изучение композиции, рисунка, живописи и освоение различных графических техник. Внедрение инновационных методов (цифровых технологий и проектного обучения) способствует развитию творческого мышления, навыков проектирования и работы с современными цифровыми инструментами.

2.2. Основные педагогические принципы организации пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики»

В процессе разработки педагогической модели, повышающей эффективность профессиональной подготовки студентов-графиков, и проектирования пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики» особое значение отводится системе педагогических принципов обучения. Они обусловлены поставленными учебными задачами и служат ориентиром в разработке учебных модулей, определяют со-

держание, формы и методы обучения, критерии оценивания и способствуют более успешному структурированию и оптимизации самого процесса обучения [46; 26].

Формирование пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики» основывается на системе педагогических принципов:

- *общедидактические принципы*, обеспечивающие общую направленность и эффективность процесса обучения;
- *частные принципы*, отражающие специфику содержания и художественно-творческие задачи книжной графики;
- *методические принципы*, определяющие оптимальный выбор форм и методов организации процесса обучения.

Данная структура обеспечивает комплексный подход к разработке содержания и определяет технологии обучения, сочетая универсальные педагогические требования и специфические особенности подготовки студентов-графиков в области книжной графики.

Общедидактические принципы:

➤ *Принцип гуманистичности* акцентирует внимание на общечеловеческих ценностях и здоровье человека и обеспечивает свободное развитие личности [143; 170].

➤ *Принцип научности* обеспечивает соответствие содержания учебного процесса современному уровню развития художественной науки, теории визуальной коммуникации и педагогики искусства [129; 77]. Этот принцип предполагает, что процесс освоения книжной графики строится на основе актуальных знаний и закономерностей зрительного восприятия. В процессе обучения студенты получают доступ к объективной и актуализированной информации о развитии и истории книги, её структурных особенностях, современных концепциях в области композиции и графического дизайна, иллюстрации и типографики.

➤ *Принцип сознательности и творческой активности*, согласно Н.Н. Ростовцеву, составляет основу художественной деятельности [151; 147] и предполагает признание студентов субъектами образовательного процесса, которые активно участвуют в своём профессиональном развитии. Основным условием реализации данного принципа является активность личности, её способность проявлять интерес и направленность, внутренняя мотивация и готовность к продуктивной деятельности. У студентов активность может проявляться в репродуктивной и в творческой формах. *Репродуктивная активность* выражается в запоминании, воспроизведении изученной информации, выполнении заданий по образцу или заданному алгоритму, тогда как *творческая активность*, напротив, предполагает самостоятельную интерпретацию полученных знаний, поиск и воплощение нестандартных, оригинальных решений художественно-проектных задач [160; 217].

В процессе подготовки студентов-графиков данный принцип также реализуется в анализе, рефлексии и принятии художественных решений при построении авторской визуальной концепции и осознанном выборе выразительных графических средств. Немаловажную роль в этом процессе играет способность студентов к осмысленному планированию, организации и управлению собственным учебным процессом. Они получают возможность принимать самостоятельные решения, нести ответственность за сделанный выбор и осознанно прогнозировать собственное профессиональное развитие. Таким образом, развивается способность к рефлексии, самостоятельность и инициативность — навыки, особенно важные в сфере современного художественного образования. Для их формирования необходимым условием является гибкость в общении со студентами, использование демократических форм педагогического взаимодействия, равноправный диалог, создание атмосферы сотрудничества и отказ от авторитарности, избыточного контроля, навязчивой опеки и давления со стороны преподавателя.

➤ **Принцип последовательности и систематичности** направлен на поэтапное формирование у студентов художественно-проектного мышления [144; 268]. Он обеспечивает логичную организацию образовательного процесса, при которой освоение знаний, умений и навыков в области книжной графики строится на принципе движения от простого к сложному: от базовых понятий структуры и композиции книги, типографики и взаимодействия изображения с текстом до проектирования сложного художественно-коммуникативного объекта — авторской иллюстрированной книги.

➤ **Принцип единства теории и практики** обеспечивает цельность процесса обучения, в котором теоретические знания о художественных и технических аспектах книжной графики неразрывно связаны с практической творческо-проектной деятельностью [160; 206]. Данный принцип является основополагающим в художественном образовании, поскольку обеспечивает целостность и системность получаемых знаний, способствуя формированию устойчивых профессиональных компетенций. Он организует неразрывную связь между изучением теоретических основ изобразительного искусства, графического дизайна, типографики и их практическим применением в процессе создания визуального повествования. Так, студенты осваивают понятия, категории, принципы и методы работы с книгой не абстрактно, а через постоянное соотнесение теории с практикой художественного проектирования. Каждая изучаемая тема (композиция книжного разворота, проектирование образа персонажа, стилизация, иллюстрация, взаимодействие текста и изображения) содержит теоретическое объяснение и предполагает выполнение творческих практических заданий. Теоретический материал, полученный в ходе лекций, изучения специаль-

ной литературы и структурного анализа исторических и современных образцов книжной графики, служит интеллектуальной основой для осознанной художественно-познавательной деятельности студента. Только на основе полученных теоретических знаний выстраивается практическая часть обучения (наброски, эскизы, зарисовки, макеты книг, проработка иллюстраций). Такой подход позволяет студентам приобрести опыт художественного проектирования и заложить основы формирования собственного творческого стиля. Наряду с этим анализ исторических и современных образцов книжной графики развивает способность к критическому осмыслению традиций и современных тенденций, формируя у студентов художественно-аналитическое мышление, необходимое для дальнейшего профессионального развития.

➤ **Принцип рефлексивности** способствует формированию устойчивой привычки к самоанализу и критическому осмыслению результатов собственной художественно-творческой деятельности. С.Л. Рубинштейн связывал рефлексию с самосознанием, определяя их как процессы переосмысливания, проходящие через всю жизнь человека и образующими самое сокровенное и основное содержание его внутреннего существа, определяющими мотивы его действий и внутренний смысл тех задач, которые он разрешает в жизни [154; 746]. Следовательно, рефлексия является мощным инструментом формирования профессиональной зрелости, способности к осознанному принятию решений, развитию внутренней мотивации и стремления к качественному росту. Рефлексия и самоанализ тесно связаны с развитием критического мышления, творческого авторского стиля и ответственности за самореализацию.

Данный принцип позволяет вовлекать студентов в процесс глубокого анализа всех этапов творческой деятельности и полученных результатов. Важно, чтобы студенты анализировали не только собственный авторский замысел, но и аргументировали выбор художественно-пластических средств (композиции, цветового решения, стилистики, графических средств и техник), а также могли выявить сильные и слабые стороны своей работы. Ведение визуальных дневников (скетчбуков), групповые обсуждения и публичное представление авторских проектов, составление письменных комментариев к собственным проектам, сопоставление цели и исходных задач с полученными результатами позволят реализовать данный принцип в учебном процессе.

Принципы формирования пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики» направлены на развитие у студентов специальных компетенций в области искусства книги, которые обеспечивают осознанное, гармоничное и

целостное сочетание художественно-графических и технических практик. В рамках данного курса можно выделить несколько ключевых **частных (специальных) принципов**:

➤ **Принцип художественно-графической направленности** выделяет формирование изобразительного мышления и художественно-пластической культуры как основу профессиональной подготовки студентов в области изобразительного искусства [133; 65]. В обучении книжной графике данный принцип направлен на развитие восприятия и интерпретацию литературного текста художественно-пластическими средствами (образ, композиция, фактура, цвет, ритм, форма). Студенты учатся анализировать художественный строй, ритмику и эмоциональность литературного текста, переводя его в графические образы и иллюстрации, которые становятся визуальным продолжением авторского замысла. При этом особое значение уделяется способности выстраивать единую образную и стилистическую концепцию книги, работе с художественным пространством книги (разворот, титульный лист, форзац, элементы навигации) и навыкам технического исполнения. Принцип художественно-графической направленности позволяет сформировать способности к проектному мышлению, визуальной интерпретации текста и развить авторский почерк будущего художника книги.

➤ **Принцип эстетической ценности** предполагает, что каждая книга, создаваемая студентом, должна рассматриваться не только как средство передачи информации, но и как объект художественной культуры, обладающий самостоятельной культурной и эстетической значимостью. Данный принцип способствует развитию у студентов стремления к высокому качеству художественного оформления книги, созданию выразительного визуального ряда, способного вызывать эмоциональный отклик и эстетическое переживание у читателя. Реализуется принцип через гармоничное согласование всех элементов книги: иллюстрации, шрифта, архитектоники, декоративных украшений, которые подчиняются единой художественной концепции и обладают высоким уровнем художественной выразительности [174; 266–267]. При этом у студентов развивается чувство стиля и композиционной целостности, а также навыки владения художественно-пластическими средствами выразительности графического искусства (линия, цвет, форма, фактура) [69; 206].

➤ **Принцип единства образа и текста** предполагает построение художественного оформления книги на основе активного смыслового и эмоционального взаимодействия словесного текста и графического образа. В основе данного принципа лежат психологические механизмы восприятия искусства, которые, как утверждает Л. С. Выготский, основываются на том, что поэтичность слова определяется его символичностью и образностью, а художественное переживание формируется прежде всего через образ [62; 40]. Следовательно, гра-

фический образ составляет основу художественного восприятия литературного произведения и является важнейшим инструментом организации его визуальной интерпретации.

Данный принцип формирует систему, в которой художник переводит словесное описание в графические образы, не просто «рисует слова», а создаёт иллюстрации, вступающие в творческий диалог с авторским текстом, развивающие и обогащающие содержание книги новыми художественными смыслами. Он позволяет студентам осознать текст как живое художественное пространство, открытое для интерпретации и воспроизведения. Пространство, в котором иллюстрация может выступать в согласии с текстом, уточняя и углубляя его, или же выражать контрапозицию по отношению к автору, становясь самостоятельным художественным высказыванием. Таким образом, иллюстрация выступает в роли полноценного соавтора литературного произведения.

Реализация принципа единства образа и текста позволит обеспечить развитие навыков вдумчивого чтения и анализа литературного содержания, умения работать с подтекстом, метафорой, авторскими интонациями и сформирует способность создавать глубокие, многогранные художественные образы. Это создаст условия для формирования профессиональных компетенций, востребованных в современном книгоиздании, где особенно ценится не буквальная иллюстрация, а авторская трактовка, способная обогатить литературное произведение.

➤ *Принцип художественного проектирования книги как произведения искусства* направлен на формирование у студентов понимания книги не просто как носителя текста или набора иллюстраций, а как художественно завершённого произведения искусства [174; 399]. Он рассматривает книгу как сложный синтетический объект, объединяющий литературное содержание и художественную идею, которой подчинены композиционные структуры, шрифтовое решение, цвет, формат и техника исполнения иллюстраций. Данный принцип позволяет развить у студентов способность выстраивать логическую, смысловую и эмоциональную взаимосвязь между всеми элементами, моделировать единое художественное пространство книги, подчиняя его авторскому замыслу, и закладывает основу проектного мышления. Тем самым у студентов формируется способность к глубокому анализу текста, выявлению и осмыслению образно-эмоциональных доминант и их интерпретации в графических формах. Кроме того, художественное моделирование предполагает учёт особенностей восприятия книги. Параллельно изучая принципы взаимодействия текста и изображения на уровне эмоциональной коммуникации, студенты учатся понимать логику ритмической организации разворотов, закономерности композиционного движения, восприятия цвета и графической формы.

➤ **Принцип индивидуальности и творческого подхода** ориентирует процесс обучения студентов на развитие личности, творческой независимости и авторского стиля [121; 171]. Он предполагает уважение к личности и своеобразию художественного мышления каждого обучающегося, поощрение поиска нестандартных решений и развитие способности к независимой, осмысленной творческой деятельности. Реализация данного принципа требует создания специальных педагогических условий, способствующих самовыражению студентов, развитию творческой инициативы и экспериментального подхода. Это позволяет студентам выйти за пределы стандартного набора условий и формальных требований соответствия, создавая предпосылки для оригинальной трактовки литературного содержания, проявления художественного видения и формирования авторского стиля.

Реализация данного принципа формирует способность создавать уникальный, выразительный продукт, который не только отвечает функциональным требованиям, но и является высокохудожественным объектом культуры, обладающим индивидуальным почерком.

➤ **Принцип визуальной интерпретации** формируется на основе прикладной функции иллюстрации — дополнения или художественного осмысления текста. Он, будучи основанным на восприятии книги как пространства для художественно-графической переработки литературного содержания, предполагает, что иллюстратор не ограничивается простой визуализацией текста. Используя различные пластические формы, метафору, разнообразную цветовую палитру и композиционные структуры, он создаёт новый самостоятельный образный ряд. Таким образом, иллюстрация становится активной формой трансформации содержания, способной переводить литературное содержание в новое измерение — графическое, обогащая его визуальное восприятие.

В учебной практике применение данного принципа развивает способность к глубокому художественному анализу, поиску и созданию графических образов, которые помогают читателю лучше понять, почувствовать и пережить текст. Важно, чтобы студенты учились работать с визуальными метафорами, создавали выразительные иллюстрации, которые не просто следуют за сюжетом, а раскрывают его скрытые смыслы.

➤ **Принцип культуросообразности и народности**, предложенный F.A. Diesterweg [79], формирует у будущих художников способность к культурному диалогу, уважительному и бережному отношению к национальным и мировым художественным традициям. Данный принцип соответствует государственной политике в области образования Республики Молдова и обеспечивает реализацию образовательного идеала и образовательных целей, формирование национального сознания и национальной идентичности,

продвижение общечеловеческих ценностей и устремлений общества к европейской интеграции [35; *статья 4, пункт с*].

В обучении книжной графике данный принцип способствует развитию художественного вкуса, расширяет «насмотренность» и визуальный кругозор студентов, помогает рассматривать книгу в качестве смыслового межкультурного пространства художественных традиций, национальных и мировых эстетических установок. Принцип народности фокусируется на ценности национального культурного наследия и его роли в развитии образного мышления. Это предполагает изучение национальных декоративно-прикладных традиций, иллюстраций с фольклорной символикой, мифическими и поэтическими образами, орнаментальных структур, шрифтов, цветовых решений, свойственных этнокультурной среде.

Реализация данного принципа поможет студентам осмыслить книгу как художественный, коммуникативный, этнокультурный и духовный феномен, сформирует уважительное отношение к родной культуре, разовьёт способность к осознанному выбору визуальных образов и художественных форм для трансляции культурного национального кода средствами современной книги [35].

➤ ***Принцип интеграции художественных и технических навыков*** заключается в необходимости объединения творческого мышления и технических возможностей, используемых в процессе создания графического оформления книги. В рамках этого принципа студенты осваивают не только художественные методы и стилистические приёмы, но и современные инструменты создания иллюстраций и вёрстки. Творческий подход и техническая грамотность сегодня составляют основу профессиональной подготовки студентов-графиков, поэтому особенно важно, чтобы они овладели не только традиционными графическими техниками, но и цифровыми инструментами, которые в совокупности обеспечивают качественное воплощение авторского художественного замысла.

Одним из важнейших условий современной профессиональной подготовки является освоение цифровых инструментов и программного обеспечения (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign), а также методов печати и обработки изображений [203; 206]. Комбинирование традиционных графических техник и материалов с цифровыми технологиями расширяет горизонты и творческие возможности студентов, позволяя создавать работы на высоком профессиональном уровне.

При проектировании макета книги важно научиться адаптировать творческие идеи к техническим требованиям, гармонично сочетать текст и иллюстрации, учитывать параметры страницы и шрифта, качество изображения, его совместимость с типографикой и архитектурной. В этом процессе студентам необходимо разобраться в тонкостях вёрстки

и типографики для достижения эстетического единства стиля, ритма, композиции и цветовой гаммы. Это позволит студентам получить опыт работы с учётом целого ряда производственных ограничений.

Работа с выбором материалов и инструментов является ещё одной частью интеграции, поскольку студенты должны научиться принимать осознанные решения, которые поддержат их художественные идеи и будут соответствовать техническим возможностям [204; 283]. Например, визуальное восприятие книги напрямую зависит от стиля книжного оформления, выбора шрифта, типа бумаги, качества печати и красок.

Таким образом, принцип интеграции художественных и технических средств позволяет студентам освоить полный процесс создания книги — от творческого замысла и технического исполнения до готового полиграфического продукта. Данный принцип обучения способствует развитию профессиональных навыков, которые позволят студентам создавать произведения книжного искусства на высоком художественном и техническом уровне.

Методические принципы:

➤ **Принцип проблемно-ориентированного обучения** строится на поиске творческого решения специально разработанной системы задач [116; 101]. Проблемные ситуации создают прогнозируемые затруднения, преодоление которых требует от студентов активного поиска, экспериментирования и освоения новых знаний, формируя тем самым творческий опыт.

➤ **Принцип поэтапного проектирования** направлен на формирование профессиональных навыков пошагового и осознанного построения проекта книги. Согласно предложенному алгоритму художественное оформление книги строится через последовательное выполнение взаимосвязанных этапов проектирования. В этом случае работа над проектом организуется в логической последовательности: 1) анализ литературного материала, определение основной идеи, ритмики и акцентных сцен; 2) организация образной структуры текста; 3) формирование художественной концепции оформления; 4) разработка эскизных решений; 5) макетирование разворотов, подбор шрифтов и декоративное оформление; 6) создание оригиналов иллюстраций; 7) создание обложки и окончательная сборка всех элементов книги.

Такой поэтапный подход позволяет студентам контролировать весь процесс работы, вносить коррективы на каждом этапе, избегать случайности и фрагментарности в интерпретации текста и композиционных решениях. Последовательность и осознанность

способствуют развитию аналитического мышления, художественного вкуса, концептуального видения и проектной культуры.

➤ **Принцип междисциплинарности и интегративности** составляет основу художественного образования, формирует единую систему взаимодополняющих друг друга учебных дисциплин [152; 142] и способствует полноценному профессиональному развитию студентов-графиков. Данный принцип интегрирует знания и умения, полученные в ходе изучения академического рисунка, живописи, станковой композиции, истории искусства, эстампа, каллиграфии, типографики и книжной графики, в единое творческое пространство. По сути, процесс создания книги изначально ориентирован на междисциплинарный диалог, поскольку предполагает установление глубокой взаимосвязи между формой и содержанием, визуальным и смысловым, традицией и новаторством.

Реализация данного принципа подразумевает разработку системы практических упражнений и заданий, в процессе выполнения которых студенты активно используют ранее полученные знания в области графического дизайна, полиграфии и художественной практики. Такой подход позволяет освоить алгоритмы проектной деятельности и формирует профессиональные навыки поэтапной работы над книгой — от анализа литературного источника и создания иллюстраций до вёрстки макета и подготовки его к печати. Это, в свою очередь, отражается на художественном уровне создаваемых книг и степени готовности выпускников к реальной творческой и профессиональной практике.

➤ **Принцип кросс-культурного взаимодействия** формирует у студентов способность воспринимать и переводить различные этнические, национальные и мировые культурные символы и коды в визуально-образные формы. Данный принцип является особенно значимым в условиях глобализации и интеграции мирового культурного пространства, поскольку направлен на развитие навыков художественного перевода смыслов в графические образы и символы. Это требует не только визуальной грамотности и наблюдательности, но и способности к эмпатии, аналитическому мышлению и культурной рефлексии.

Современная книжная графика является самостоятельной формой визуальной коммуникации, способной передавать глубокие культурные смыслы и оказывать эмоциональное воздействие на читателя. Обладая значительным потенциалом формирования культурной идентичности и мировоззрения личности, она выходит за пределы своей декоративной функции и всё чаще рассматривается как форма визуального нарратива, становясь универсальным языком общения, способным преодолевать межкультурные барьеры и формировать общее смысловое пространство [35].

В образовательной практике принцип кросс-культурного взаимодействия реализуется в процессе иллюстрирования зарубежной литературы, создания книг для мультикультурной аудитории, участия в международных книжных конкурсах и проектах, расширяя художественный кругозор и воспитывая уважение к культурному многообразию.

➤ **Принцип экспериментальности и инновации** направлен на стимулирование творческого поиска, исследования и внедрения передовых технологий в процесс создания книжной графики. Данный принцип предполагает, что студенты не только овладевают традиционными методами и техниками, но и активно пробуют нестандартные подходы, исследуют возможности новых материалов, технологий, форм и форматов.

В рамках данного принципа процесс обучения направлен на развитие навыков работы с традиционными методами и графическими техниками, активный поиск нестандартных подходов и решений, исследование возможностей новых материалов и внедрение цифровых технологий. Это стимулирует интерес студентов к экспериментам и поиску концептуально новых подходов, которые в дальнейшем могут стать основой для создания оригинальных творческих проектов и способствовать формированию авторского стиля.

Принцип инновационности способствует внедрению цифровых технологий в процесс книжного оформления, использованию графических редакторов и таких средств, как 3D-анимированные элементы, дополненная (*Augmented Reality*) и виртуальная реальность (*Virtual Reality*), а также инновации в области вёрстки и печати.

Реализация принципа экспериментальности и инновации позволяет исследовать принципиально новые формы книг, выходящие за пределы традиционных и включающие интерактивные и мультимедийные элементы. Он обеспечивает студентов актуальными знаниями, художественными и техническими компетенциями, необходимыми для работы в условиях быстро меняющегося мира книжной графики, где книга становится частью культурного и технологического пространства [34; 14].

➤ **Принцип единства группового и индивидуального обучения** ориентирован на оптимальное сочетание двух подходов к организации образовательного процесса. Данный принцип обусловлен тем, что развитие личности происходит одновременно через взаимодействие с другими людьми и через стремление к индивидуализации и самостоятельности. Общение и взаимодействие являются важными социальными механизмами, в ходе которых формируются представления о себе и других, что способствует социализации и развитию личности [160; 213]. Групповое обучение книжной графике предоставляет студентам уникальные возможности для обсуждения, критического анализа работ, обмена опытом и сотрудничества в творческой среде. Учебный коллектив создаёт особую образова-

тельную среду и пространство для взаимодействия и взаимной поддержки, усиливает индивидуальное восприятие и самостоятельность каждого участника, способствует развитию его способности к самоанализу и рефлексии. Однако для личностного роста и формирования уникального авторского стиля важно, чтобы это взаимодействие основывалось на собственных творческих проектах и личных достижениях.

Следуя дидактической логике, вышеперечисленные принципы определяют содержание пропедевтического курса и методы организации процесса обучения книжной графике. Согласно обозначенным критериям выстраивается система принципов (рис. 2.1), включающая общедидактический, содержательный и процессуальный блоки.

Общедидактические принципы включают универсальную группу принципов, определяющих общую направленность и методологическую основу организации учебного процесса в целом. К ним относятся: *принцип научности, гуманистичности, сознательности и творческой активности, последовательности и систематичности, единства теории и практики, а также принцип рефлексивности.*

Содержательные принципы определяют характер, структуру и смысловое наполнение учебного курса. К ним относятся: *принцип художественно-графической направленности, принцип эстетической ценности, принцип диалогичности образа и текста, принцип художественного моделирования книги как произведения искусства, принцип визуальной интерпретации, принцип культуросообразности и народности, принцип интеграции художественных и технических навыков.*

Процессуальные принципы определяют технологию организации процесса обучения, включая формы, методы и способы взаимодействия. К ним относятся: *принцип пошагового проектирования, принцип междисциплинарности и интегративности, принцип кросс-культурного взаимодействия, принцип экспериментальности и инновации, принцип единства группового и индивидуального обучения.*

Важно уточнить, что такое деление носит условный характер, а значение каждого принципа не ограничивается рамками своей группы: в различных ситуациях один принцип может быть реализован в контексте другой группы [160; 206]. Взаимосвязь общедидактических, содержательных и процессуальных принципов обеспечивает целостность разработанной системы, которая ориентируется на формирование фундаментальных знаний о книге как художественном явлении, освоение её художественных и технических аспектов, развитие практических умений проектирования визуально-текстовых структур.

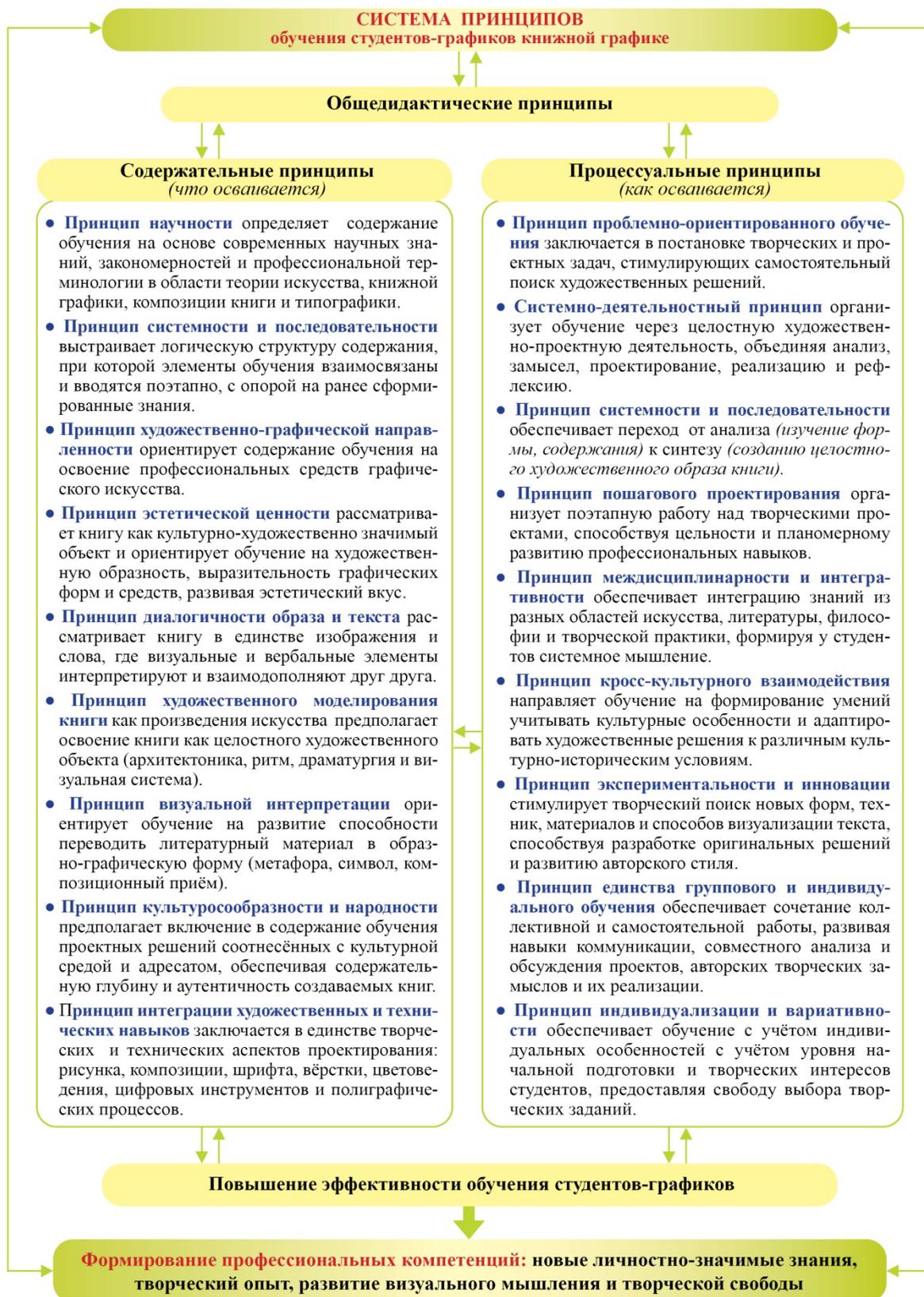

Рис. 2.1. Система принципов обучения книжной графике

Системность принципов обучения особо важна при организации пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики», поскольку способ-

ствуует формированию новых личностно значимых знаний, приобретению творческого опыта, развитию визуального мышления и творческой свободы.

Комплексный и системный подход к проектированию пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики» обеспечивает согласованное развитие всех компонентов учебной деятельности, включая восприятие, анализ, художественное осмысление и практическую реализацию авторского замысла. Такой подход отражает современные требования к художественному образованию и опирается на идеи развития творческого потенциала личности в условиях активного взаимодействия содержания обучения и учебной деятельности [201; 390–391].

Обучение книжной графике реализуется главным образом через практическую деятельность студентов. В ходе выполнения практических заданий они осваивают художественно-технические особенности книги, изучают структуру книги, основы организации структуры и общей композиции, принципы взаимодействия текста и изображения, алгоритмы проектирования образов персонажей и книжных проектов, специфику оформления и основные технологические этапы книгопроизводства. Практические занятия организуются таким образом, чтобы теоретические знания становились прочной основой и преобразовывались в устойчивые профессиональные умения и навыки. В соответствии с принципами последовательности и поэтапного проектирования практическая работа осуществляется в системе возрастающей сложности — от выполнения элементарных упражнений, простых учебных заданий и освоения основных алгоритмов к реализации самостоятельных творческих проектов.

Творческие практические задания способствуют переходу студентов от буквального мышления к метафорическому и развивают способность выявлять новые смыслы через соединение, казалось бы, несопоставимых объектов. В процессе выполнения подобных заданий формируется одно из основополагающих качеств художника-иллюстратора, а именно, умение переводить литературный текст в метафорический визуальный образ. Осваивая этот навык, студенты учатся работать с текстом и эмоциональными ассоциациями, что позволяет им отойти от стандартного прямолинейного отображения предметов и описываемых действий.

Практические задания выполняют также важную диагностическую функцию, предоставляя преподавателю возможность выявить склонности студентов к различным типам мышления (ассоциативному, аналитическому, образному), определить уровень развития воображения, способности к символизации и особенности восприятия окружающего мира.

Кроме того, практическая работа способствует развитию исследовательских умений, нестандартного подхода к решению задач, навыков самооценки и рефлексии, формируя уверенность в собственных силах. Осознание того, что даже простое задание может быть выполнено творчески и интересно, снижает уровень тревожности перед более сложными задачами, способствует раскрепощению и поддержанию внутренней мотивации к самостоятельному поиску оригинальных художественных решений.

С учётом обозначенных положений педагогическая стратегия должна быть направлена не на навязывание готовых образцов и шаблонов, а на поддержку поисковой творческой активности студентов, создание условий для свободного эксперимента и развития индивидуального художественного стиля. В *таблице 2.1* представлены учебные модули, возможные варианты практических заданий и методические рекомендации к ним, отвечающие требованиям предложенной стратегии. Все практические задания предполагают поэтапное выполнение и направлены на раскрытие творческого потенциала студентов-графиков, формирование представлений о книжной графике как результате взаимодействия литературного текста и художественно-творческой практики.

Таблица 2.1. Структура учебных модулей и варианты практических заданий курса «Художественные и технические аспекты книжной графики»

Учебные цели	Практические задания	Методические рекомендации
Учебный модуль: Концептуальная основа книжной графики		
1. Осмысление книги как целостного художественного явления. 2. Исследование эволюции развития книжной формы и книжной графики. 3. Изучение концептуальных основ книжной графики. 4. Ознакомление со специфическими терминами и понятиями в области книжной графики.	1. Цифровой коллаж «Временная школа книжной графики» Задание выполняется в группе. Студенты собирают иллюстрации, репродукции, фотографии и шрифты разных эпох и создают совместную историческую панораму, сопровождая каждый этап характеризующим описанием или пояснением. 2. Проект «Любимая обложка» Студентам предлагается выбрать книгу конкретной исторической эпохи (средневековье, модерн, современность), изучить её особенности и создать переосмысленный вариант, используя традиционные графические техники или современные цифровые технологии (А4.1.1). 3. Проект «Персонаж-ретроспектива» Студенты выбирают литературного персонажа и создают его «портрет», перемещая его в изменённые исторические или пространственные условия, адаптируя под них его внешность, одежду, предметы быта и т.д. (А4.1.2–А4.1.4).	<ul style="list-style-type: none"> - студенты должны ознакомиться с историей развития книги и книжной графики и усвоить её теоретические основы; - стимулируйте активное исследование, задавая вопросы о том, какие визуальные элементы отображают разные эпохи, стили или направления; - поощряйте совместную работу и групповые обсуждения работ, подчёркивая важность обмена идеями и поиска нестандартных решений организации творческих проектов. - создайте вдохновляющую среду, напоминайте, что арт-пространство — это «храброе пространство», где даже ошибка не является приговором, а зачастую наоборот, может привести к неожиданному и оригинальному решению.
Учебный модуль: Форма и структура книги		
1. Осознание книги,	1. Групповой графический/визуальный рас-	- поощряйте нестандартный по-

<p>как единой визуальной системы.</p> <ol style="list-style-type: none"> Освоение закономерностей композиционной организации книги, архитектоники. Ритмическая организация страниц и особенности восприятия книжного пространства. Изучение структурных элементов книги. 	<p>сказ (storytelling) Задание выполняется в группе. Студенты придумывают сюжет короткой истории и создают раскадровку, продумывая динамику и ритм графического повествования (А4.2.1).</p> <ol style="list-style-type: none"> Альтернативные макеты на заданную тему Студенты разрабатывают два разных варианта одного и того же разворота, один классический (с балансом текста и изображения), второй — экспериментальный (с необычной компоновкой, асимметрией, с различным соотношением размера иллюстраций, отдельных букв и основного текста). Далее происходит групповое обсуждение: как изменение отношений между иллюстрацией и текстом влияет на их восприятие. Проект «Игра пустого пространства» Студентам предлагается выбрать цитату или часть текста и скомпоновать его в развороте книги так, чтобы свободное пространство организовало силуэт или образ и стало частью смыслового содержания. Проект «Плавные» переходы Студенты создают серию взаимосвязанных разворотов (3–4), где цвет, форма, фактура или элемент одного разворота визуально продолжают на следующем, как бы перетекая из одной страницы в другую (А4.2.1). 	<p>иск и разнообразие эскизов, предлагая студентам разрабатывать несколько эскизных макетов, задавайте наводящие вопросы «Куда ведёт взгляд? Каково соотношение текста и картинки?», чтобы они сами смогли найти наиболее выразительное решение;</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавайте атмосферу эксперимента, поощряйте творческий подход, отмечайте смелые композиционные решения и нестандартное мышление; - связывайте предложенные макеты с реальными примерами компоновки разворотов современных книг, анализируйте их вместе, выявляя недостатки и достоинства компоновки; - направляйте художественно-познавательную деятельность студентов через вопросы «Почему здесь так расположены элементы? Что мы чувствуем глядя на этот макет?»; - давайте студентам возможность показывать черновые эскизы, обсуждать их и получать обратную связь от сокурсников и преподавателя.
Учебный модуль: Типографика и работа со шрифтами		
<ol style="list-style-type: none"> Осознание текста как выразительного элемента композиции книги. Изучение основ типографики. Освоение принципов интеграции текста и изображения в единую визуальную структуру. 	<ol style="list-style-type: none"> Проект «Авторский шрифт» Студентам предлагается создать проект собственной буквы или набор букв на основе выбранного слова или фразы, которые будут отражать её тематику. (А4.3.1–А4.3.2). Проект «Шрифтовая метафора» Студенты выбирают слово или фразу и оформляют её так, чтобы облик букв передавал его смысл. (Например, слово «ветер» — буквы с расплывающимися краями или визуальной вибрацией) (А4.3.3–А4.3.4). Проект «Эмоциональная композиция» Студентам предлагается оформить на развороте фразу или цитату вместе с иллюстрацией, так чтобы текст и изображение усиливали друг друга. (Например, буквы могут переходить в рисунок или наоборот) (А4.3.5–А4.3.6). Современная интерпретация шрифта Студенты изучают шрифты различных культур и эпох (латиница, кириллица, руны, иероглифы), на их основе создают главную букву (буквицу) или слово, сохраняя основной стиль, но дополняя её современными элементами (А4.3.7–А4.3.8). 	<ul style="list-style-type: none"> - поощряйте эксперимент, старайтесь оценивать не только техническое исполнение, а фокусируйтесь на идеях и нестандартном подходе; - чтобы вдохновлять студентов на поиск необычного решения, демонстрируйте современные типографические проекты и эксперименты (дизайнерские шрифты, анимированные шрифты, морфинг букв и т.д.); - для поиска наиболее выразительных решений, поощряйте смешение различных форм и техник работы, от карандашного наброска до его исполнения в графических редакторах (или наоборот); - для развития навыков коллективной работы и умений правильно воспринимать критику обсуждайте в группе творческие концепты, пусть студенты обмениваются идеями и помогают друг другу увидеть свои проекты со стороны.

Учебный модуль: Проектирование персонажа		
<p>1. Развитие навыков создания выразительных персонажей.</p> <p>2. Разработка образа по заданному алгоритму от словесного портрета героя до графического образа.</p>	<p>1. Создание персонажа Студентам предлагается придумать и нарисовать персонажа (себя или вымышленного) следуя изученному алгоритму. Затем попробовать представить его в трёх разных стилях или эпохах (реалистичный, мультяшный и силуэтный) и обсудить с коллегами, какие детали делают персонаж выразительным и узнаваемым (А4.4.1–А4.4.5).</p> <p>2. Эмоциональная карта персонажа Студенты создают серию из 5–6 изображений одного персонажа с разными выражениями лица и позами, передающими смену настроения (радость, грусть, удивление и т.д.). Для выполнения задания можно использовать графический планшет или традиционные материалы (А4.4.6–А4.4.10).</p> <p>3. Персонаж в предметно-пространственной среде Студентам предлагается изобразить своего персонажа в художественно-пространственной среде, учитывая детали окружения, которые помогают раскрыть характер и дополнить образ героя (А4.4.11–А4.4.12).</p> <p>4. Проект «Жизненный цикл персонажа» Студентам предлагается представить и визуализировать изменение персонажа во времени: детство, юность и зрелость, подчёркивая возрастные изменения внешности, стиля одежды и окружения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - поощряйте творческий подход к поиску образа персонажа, позволяя использовать различные методы (эскизирование, лепка, 3D-моделирование, анимация); - для создания более глубокого и многогранного образа, расспрашивайте о предыстории, характере персонажа, его окружении и мечтах; - организуйте «галерею персонажей», где студенты выставляют свои работы и пытаются по рисунку угадать черты характера персонажа, обсуждая полученные впечатления; - напоминайте студентам, что эксперименты с пропорциями, формой, деталями и пластикой позволят добиться необычного образа; - создавайте проблемные ситуации и позволяйте студентам ошибаться, чтобы они учились находить необычные решения поставленных задач; - поддерживайте атмосферу доверия, отмечайте каждую неожиданно удачную находку студента, создавайте обстановку, в которой все идеи и даже ошибки приветствуются.
Учебный модуль: Иллюстрация и художественная среда		
<p>1. Освоение художественного языка иллюстрации.</p> <p>2. Развитие навыков визуализации идей и эмоций через метафоры, цвет и масштаб.</p> <p>3. Развитие образного мышления.</p>	<p>1. Проект «Пословица в картинке» Студентам предлагается создать иллюстрацию к известной пословице или поговорке в цифровой или любой традиционной графической технике.</p> <p>2. Проект «Эмоциональный коллаж» Используя цвет, форму и фактуру для создания настроения, студенты выполняют абстрактную композицию или цифровой коллаж, передающие конкретную эмоцию (радость, грусть, страх, надежду) (А4.5.1–А4.5.3).</p> <p>3. Проект «История без слов» Студентам предлагается, используя только художественные средства, нарисовать короткую историю без текста. К примеру, один день из жизни персонажа или семейную сцену (А4.5.4).</p> <p>4. Метафорическая иллюстрация Студентам предлагается попробовать подобрать неожиданные сочетания предметов, элементов пейзажа, бытовых сцен и объединить их в одном изображении для создания метафоры</p>	<ul style="list-style-type: none"> - чтобы найти неожиданные решения, поощряйте смешение техник, предлагайте сочетать цифровые технологии и традиционные материалы (карандаш, коллаж, тушь-перо, графические редакторы и планшет); - чтобы иллюстрации получались живыми и осмысленными, связывайте творческие задания с реальной жизнью, задавая близкие и понятные студентам темы (праздники, весёлые новости, семейные истории); - для стимуляции метафорического и образного мышления организуйте групповое обсуждение эскизов, где сами студенты смогут задать вопросы авторам «Что хотели выразить этим образом? Почему выбрана именно эта метафора? Аргументируйте выбор пластических форм или техники»;

	<p>(например, лицо, составленное из ней-зажных элементов или предметов). (А4.5.5– А4.5.7).</p> <p>5. Проект «Коллективный рассказ» Работая в группе, студенты разраба-тывают определённую тему (фантазия, театр, искусство) и создают 3–4 иллю-страции, согласовывая стиль и цвето-вую палитру, чтобы работы выглядели как части одного нарратива.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - обсуждайте вместе примеры известных метафорических изображений, как неожиданные сочетания форм и предметов создают новые смыслы; - поддерживайте позитивное отношение к обучению, отме-чайте удачные моменты в ра-ботах и определяйте дальней-шие пути для их доработки.
Учебный модуль: Проект авторской книжки-картинки		
<p>1. Создание автор-ской книжки-картинки.</p> <p>2. Интеграция всех освоенных навыков (текст, иллюстра-ция, вёрстка) для выражения личной темы и идеи.</p>	<p>1. Определение темы и построение кон-цепции На первом этапе студенты определяют современную тему и придумывают сю-жет для книжки-картинки (личный рас-сказ, социальный комментарий, фанта-стическая история) и формулируют её в виде кратких тезисов.</p> <p>2. Раскадровка На данном этапе выполняются наброски визуального сценария книги и распре-деление сюжетных ключевых моментов по разворотам. Студентам предлагается организовать композиционное решение каждого разворота и кратко описать, что в нём происходит (А4.6.1).</p> <p>3. Эскизы разворотов На данном этапе студенты выполняют наброски для 6–8 разворотов книги (в цифровом или смешанном формате), па-раллельно продумывая общую компози-цию всей книги, соотношение текста и иллюстрации на каждой страни-це/развороте.</p> <p>4. Выполнение оригиналов После тщательного анализа и выбора наиболее удачных эскизов, студенты приступают к выполнению оригиналов, доводя их до законченного вида в вы-бранном стиле. Это подразумевает проработывание деталей, уточнение цветового решения, расстановку акцен-тов (А4.6.2– А4.6.5).</p> <p>5. Проектирование обложки и форзацев Студенты создают проект обложки, согласно общему стилю, заявленным требованиям и с учётом технических характеристик (А4.6.6– А4.6.8).</p> <p>6. Презентация и самоанализ На заключительном этапе студенты представляют законченный проект, по-дробно описывая обидий концепт. Рас-сказывают о замысле и процессе его со-здания, аргументируют выбор художе-ственно-графических средств, поясняя, как визуальный ряд отображает со-держание книги. (А4.6.9– А4.6.15).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - для стимуляции творческой инициативы и поддержки регу-лярно обсуждайте замысел и промежуточные наброски, за-давайте вопросы о сюжете, композиции и графическом со-держании; - поощряйте персональный под-ход, помогайте связывать тему проекта с интересами и личным опытом студента; - для формирования навыков рефлексии, попросите студен-тов вести скетчбук или дневник проекта, где бы они описывали этапы работы, творческие по-иски и наброски, чтобы про-следить эволюцию развития своего авторского проекта; - для развития навыков комму-никации проводите совместный анализ, предоставляя студен-там возможность обсуждать творческие проекты и получать конструктивную критику; - при представлении проекта, определите и сформулируйте вместе со студентами основные критерии презентации: <ul style="list-style-type: none"> • жанр книги; • целевая аудитория; • дизайнерские решения по-строения концепта; • мастерство проектирования и выполнения оригинальных иллюстраций; • стилистическая цельность проекта.

В таблице представлен комплекс практических упражнений и творческих заданий, направленных на освоение художественных и технических аспектов книжной графики. Задания сгруппированы в отдельные модули и выстроены таким образом, чтобы охватить практически весь процесс создания книги, постепенно погружая студентов в предмет изучения. Предложенные практические задания предполагают как индивидуальную, так и групповую работу. В процессе их выполнения используются знания, полученные при изучении фундаментальных дисциплин (рисунок, живопись, композиция, гравюра), а также классические и современные цифровые техники, стимулирующие студентов к свободному творческому поиску. Предложенные задания могут быть адаптированы под конкретные образовательные цели, различный уровень начальной подготовки студентов и специфику курса. Последовательность предложенных упражнений формирует логику обучения, в которой осуществляется переход от простого к сложному, от наблюдения — к осмыслению и интерпретации, от ремесла — к искусству.

Методические рекомендации помогут преподавателю организовать учебный процесс, активизировать художественно-познавательную деятельность студентов, стимулировать творческую инициативу и самостоятельность, создать атмосферу доверия и открытого творческого пространства, развить навыки анализа и рефлексии.

2.3. Формы и методы активизации художественно-познавательной деятельности на занятиях по книжной графике

Одной из ключевых задач процесса обучения книжной графике в художественном вузе является формирование устойчивого интереса студентов к изучению художественно-образной природы книги и побуждение их к графическому воплощению и интерпретации авторских смыслов. Активизация художественно-познавательной деятельности студентов представляет собой сложную педагогическую проблему, которая требует комплексного подхода.

Процесс управления активностью студентов называется *активизацией*. В нашем случае активизация представляет собой целенаправленный педагогический процесс, побуждающий студентов к активной, осмысленной, творческой и насыщенной художественно-познавательной деятельности. Она направлена на преодоление пассивности, стандартных и шаблонных подходов к решению творческих задач и интеллектуального застоя. Следовательно, формирование устойчивой творческой и аналитической активности и повышение качества учебно-воспитательного процесса выступают основными целями активизации художественно-познавательной деятельности студентов-графиков. В книжной

графике это выражается в умении создавать оригинальные высокохудожественные иллюстрации, концептуальные авторские проекты книг и в обоснованном выборе графических материалов и пластических средств выражения.

Активизация достигается через:

- создание вдохновляющей образовательной среды с помощью интерактивных образовательных форм, стимулирующих художественное воображение и активный творческий поиск (коллективные обсуждения эскизов, проектов и практических работ, творческие мастерские, мастер-классы и др.);
- интеграцию теории и практики, которая позволяет студентам применить теоретические знания в реализации авторских проектов, стимулирующих творческий поиск и эксперимент (выполнение заданий на разработку авторского шрифта, упражнений «рисую слова» или создание исключительно визуального повествования — «книги без слов» (silent books), способствующих преодолению страха профессиональной несостоятельности;
- поощрение самостоятельности и творческой инициативы через проектные задания, развивающие индивидуальный подход и авторский стиль, выполнение которых требуют личностного видения, осмысления и интерпретации (например, иллюстрации к пословице или создание метафорической композиции);
- обеспечение рефлексии и обратной связи, которая осуществляется через регулярные обсуждения работ и самоанализ, помогая студентам осознать свои творческие достижения и определить направления для дальнейшего развития.

В книжной графике художественно-познавательная деятельность объединяет изобразительное искусство, анализ литературных произведений, выбор графических средств, техник и материалов, формируя глубокую связь между творческим восприятием, воображением и техническим мастерством. Данный процесс представляет собой активное освоение художественно-образного языка книги, основанного на понимании структуры издания, специфики построения визуального нарратива, взаимодействия текста и изображения, композиции и типографики. Для активизации художественно-познавательной деятельности необходимо соблюдение комплекса педагогических условий и применение разнообразных форм и методов обучения, направленных на активное вовлечение студентов в содержательное, эмоционально-насыщенное и рефлексивное взаимодействие с учебным материалом.

Педагогические условия — это целенаправленно созданная образовательная среда, обеспечивающая эффективное протекание учебного процесса. Как отмечает Н.М. Борытко, «педагогические условия — это внешние обстоятельства, сознательно сконструиро-

ванные педагогом, которые оказывают влияние на педагогический процесс для достижения конкретных образовательных результатов» [55; 112]. В свою очередь, В.И. Андреев уточняет, что педагогические условия являются результатом целенаправленного выбора интеграции содержания, методов и организационных форм обучения, направленных на реализацию поставленных задач [88; 124] (цит. по Ильиной).

Эти подходы проявляются в проектировании системы занятий по книжной графике и создании комфортной образовательной среды, способствующей развитию творческой активности.

Развитие творческого потенциала студентов, как отмечают Р. Б. Дондакова и Д. В. Посходиева, создаёт фундамент для эффективного формирования их профессиональной компетентности и способствует освоению различных способов получения новых знаний [80; 277]. Развитие творческих способностей студентов-графиков средствами книжной графики — это обучающий процесс, который объединяет различные сферы художественно-познавательной деятельности, находящийся в тесной взаимосвязи с индивидуальным мировосприятием и его выражением через средства изобразительного искусства (воображением, творческим мышлением, навыками работы с литературным произведением, книжным пространством, различными графическими материалами и техниками). Художественно-познавательная деятельность студентов — необходимый этап профессиональной подготовки студентов-графиков, поскольку стимулирует самостоятельность и помогает раскрыть скрытые возможности студентов, приучая их к поисковой, экспериментальной и творческой деятельности.

В художественно-познавательной деятельности студент выступает не только объектом обучения, но и активным участником образовательного процесса, в котором успех во многом зависит от его сознательности, инициативности, осознанности и креативности. Учебная деятельность в процессе обучения изобразительному искусству, основанная на активном педагогическом взаимодействии преподавателя и студента, способствует более глубокому усвоению знаний и развитию художественно-познавательных способностей. В этих условиях формируется творческая среда, способствующая осмысленному освоению изобразительного и книжного искусства, развитию творческого мышления и формированию индивидуального стиля.

В процессе усвоения знаний ведущую роль играет уровень познавательной активности и непосредственно отношение учащихся к учебной деятельности. Художественно-познавательная активность, являясь ключевым фактором, определяющим отношение студентов к учебному процессу, проявляется в их заинтересованности и вовлечённости в

освоение художественно-графического языка книги, погружении в литературное содержание и глубине творческого поиска.

Активизация художественно-познавательной деятельности студентов напрямую зависит от создания соответствующей *образовательной среды*. Важнейшими элементами этой среды являются:

- 1) **Разработка специализированной образовательной программы** (куррикулума) «Художественные и технические аспекты книжной графики», которая объединяет теоретические курсы (история книги и книжной графики, шрифты, типографика) и творческие практические задания (работа с макетом, проектирование персонажей, иллюстрация и др.). Образовательная программа направлена на формирование профессиональных компетенций (Приложение 5).
- 2) **Создание вдохновляющей творческой атмосферы и погружение в профессиональную среду** посредством организации выставок студенческих работ, посещения мастерских художников-графиков, мастер-классов, участия в книжных ярмарках и реализации экспериментальных проектов книг.
- 3) **Поддержка рефлексии и обратной связи** для осмысления своих достижений и определения направлений дальнейшего развития, осуществляемая через регулярные обсуждения авторских проектов и портфолио с преподавателем и однокурсниками.

Эти условия формируют *динамичную образовательную среду*, которая поддерживает творческий и профессиональный рост студентов, готовит их к вызовам современного искусства и индустрии книжного издания. Для студентов-графиков это означает создание таких условий, которые:

- *обеспечивают доступ к междисциплинарным знаниям*, интегрируя историю искусства, литературу, философию, графический дизайн и цифровые технологии;
- *стимулируют творческую активность* через практические задания (такие как создание иллюстраций к классическим произведениям, проектирование образов персонажей или разработка авторской книжки-картинки), развивающие образное и метафорическое мышление, воображение и авторский стиль;
- *поощряют самостоятельность и инициативность*, предоставляя возможность выбора заданий, графических техник и художественных концепций для реализации творческих проектов.

Художественно-познавательная деятельность в книжной графике представляет собой синтез творческого самовыражения, интеллектуального анализа и технического ма-

стерства. Она направлена на развитие способности к созданию художественных образов, которые интерпретируют и обогащают литературное содержание, вызывая эмоциональный отклик у читателя. Основные компоненты этой деятельности включают:

- *Энтузиазм, любознательность и инициатива*, которые выражаются в стремлении студентов расширять представления о визуальной культуре, осваивать разнообразные композиционные приёмы и графические техники, анализировать собственные творческие решения, способствующие формированию профессиональной зрелости и устойчивого интереса к дальнейшему обучению [83; 35–36].
- *Самостоятельное творчество и независимая работа* над шрифтами, иллюстрациями, персонажами, художественной средой и макетами, основанные на личном восприятии и интерпретации текста, способствуют развитию авторского стиля.
- *Осознанность процесса*, способствующая разработке оригинальных проектов, отличающихся содержательной глубиной и концептуальной целостностью, проявляется в освоении культурных, исторических и эстетических особенностей.
- *Систематическое обучение*, реализуемое через регулярное выполнение творческих заданий (создание образа персонажа, разработка серии иллюстраций или целостного концепта книги), обеспечивает последовательное развитие профессиональных навыков.
- *Совместная деятельность студентов и взаимное общение*, обмен идеями и участие в коллективных проектах способствуют развитию коммуникативных навыков и критического мышления, создавая атмосферу доверия и уверенности в собственных силах, стимулируя активное участие в учебном процессе [75].
- *Мотивация к саморазвитию* заключается в стремлении углублять знания о графическом искусстве, осваивать новые техники и технологии, анализировать собственные работы и формировать профессиональную зрелость.

Художественный интерес, лежащий в основе художественно-познавательной деятельности, включает три взаимосвязанных компонента, выделенных Л.С. Выготским: *эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий* [61; 114–125]. Их гармоничное сочетание создаёт мотивационную основу для обучения студентов-графиков.

Эмоциональный компонент — это внутреннее вовлечение, которое активизирует творческий процесс и является его движущей силой. Оно возникает в момент личного отклика на литературное содержание и художественную концепцию, вызывая сильные эмоции и энтузиазм, которые мотивируют к глубокому исследованию и вдохновляют на создание оригинальных творческих работ. Педагог способствует этому вовлечению, созда-

вая атмосферу, в которой студенты могут делиться личными ассоциациями, идеями и взглядами на материал.

Когнитивный компонент — это познавательная основа художественно-познавательной деятельности, совокупность когнитивных процессов, включающая мышление, восприятие, память и воображение, способствующие анализу, пониманию и интерпретации художественных форм, освоению знаний и осознанному решению творческих задач.

Созидательно-творческий компонент — это ключевая часть процесса работы над книгой, в рамках которого создание оригинальных иллюстраций, разработка шрифтового решения и эксперименты с различными графическими материалами (акварель, графитный карандаш, тушь, гуашь, цветные карандаши, гравюра и цифровые техники) развивают воображение и способность к нестандартным решениям. Проектные задания, подобные созданию книги с метафорическими образами или иллюстраций к фольклорным мотивам, активизируют творческую инициативу и стимулируют поиск новых художественных подходов. Эти компоненты взаимодополняют друг друга: эмоциональная вовлечённость мотивирует к когнитивному исследованию, а созидательно-творческий процесс закрепляет полученные знания через практическую реализацию.

Активизация художественно-познавательной деятельности предполагает целенаправленное вовлечение студентов в активный, осмысленный и творческий процесс обучения. Это требует от преподавателей использования методов обучения, которые стимулируют воображение, развивают аналитическое мышление и поощряют инициативу.

Разработанная нами *стратегия включает следующие методы активизации художественно-познавательной деятельности:*

1. Интерактивные методы обучения

Внедрение интерактивных методов и технологий, как отмечает Н.В. Бордовская, «является одним из факторов интенсификации процесса обучения, поскольку интерактивное обучение позволяет успешно достигать цели активизации учебно-познавательной деятельности, обеспечения осмысления и глубокого понимания учебного материала, индивидуализация педагогического взаимодействия и постоянной двусторонней связи в учебном процессе» [53; 5–6].

Т.С. Панина и Л.Н. Вавилова утверждают, что такие методы повышают мотивацию, развивают нестандартное мышление, обеспечивают раскрытие новых возможностей обучающихся и формируют навыки сотрудничества [136; 12–13]. Интерактивные занятия пробуждают у обучающихся интерес к образовательному процессу и когнитивной деятельности, активизируют участие в учебной работе, способствуют эффективному усвое-

нию учебного материала и формированию собственного мнения, отношения к действительности и жизненных навыков.

К эффективным интерактивным методам можно отнести:

- *дискуссию*, которая предполагает обсуждение художественных концепций, графическую интерпретацию текста, критическое мышление и формирует умение рассматривать различные точки зрения;
- *case study*, включающий анализ успешных и проблемных примеров книжного оформления;
- *brainstorming*, или *мозговой штурм*, основанный на групповом обсуждении идей для художественно-графической концепции, стимулирует креативность, учит работать в команде и развивать коммуникативные навыки [87; 31];
- *проектная деятельность*, основанная на постепенном усложнении практических заданий, предполагает создание полноценного книжного проекта — от концепции до экспериментального макета, объединяя исследование, творчество и техническую реализацию [75];
- *экспериментальные* или *тематические мастерские* позволяют студентам исследовать экспериментальный дизайн, авангардные приёмы, техники и материалы.

2. Интеграция теории и практики

Предполагает выполнение заданий, связывающих теоретические знания с практическим исполнением, что составляет основу обучения книжной графике. Например:

- *анализ и переосмысление*, при котором студенты изучают исторические образцы книжной графики (Ильи Богдеско, Геннадия Спирина, Павла Татарникова и др.) и создают обложку или иллюстрации в изученном стиле, адаптируя структуру, композиционные приёмы и авторскую технику к современным условиям;
- *визуальные переходы* строятся на проектировании последовательности разворотов, при котором каждая страница плавно перетекает в следующую, создавая целостное визуальное повествование;
- *шрифтовой дизайн* предполагает изучение шрифтовых традиций определённой исторической эпохи, с последующей разработкой авторских букв или инициалов для конкретного литературного произведения.

3. Междисциплинарность и культурно-исторический анализ

Активизация художественно-познавательной деятельности без интеграции знаний из смежных дисциплин (истории искусства, рисунка, живописи, основ композиции и колористики, гравюры) просто невозможна. Обязательными компонентами этой деятельности яв-

ляются базовые художественные умения, знание графического языка, понимание культурно-исторического контекста и способность интерпретировать литературную основу.

Современное образование в области книжной графики ориентируется на международные стандарты, подчёркивая важность студентоцентрированного подхода. В 2000 году в Сеуле на конгрессе ИКОГРАДА был принят специальный Манифест по дизайнерскому образованию, в котором констатируется масштабность происходящих перемен, отсутствие адекватных образовательных концепций и содержится призыв прислушиваться к интуиции молодого поколения, а также к экспериментам, в ходе которых следует идти не впереди студентов, а рядом с ними. В нём, в частности, говорится: «Необходимо переходить от образования, центрированного на фигуре учителя, к образованию, центрированному на процессе обучения, дающему возможность студентам самим экспериментировать и развивать их собственный потенциал, как в пределах, так и за пределами академических программ. Таким образом, роль дизайнера-педагога меняется, он должен быть не тем, кто осуществляет доступ к знанию, а тем, кто вдохновляет и облегчает ориентацию для более плодотворной практики» [156].

Инновационные методы, такие как метод проблемной ситуации [8; 155], метод «живого знания» и действия [84], а также портфолио, обогащают процесс обучения. *Метод проблемной ситуации* позволяет студентам сформулировать проблему (например, как передать эмоции через абстрактный визуальный образ) и найти пути её решения, развивая критическое мышление. *Метод «живого знания»* помогает студентам приобрести знания через активное исследование и выполнение практических заданий, а не через механическое усвоение информации. Примером применения данного метода может служить задание на создание коллажа на основе анализа сюрреалистической литературы. *Метод портфолио* помогает студенту собрать и систематизировать собственные работы для отслеживания личностного и профессионального роста, самоанализа и рефлексии.

Исходя из анализа научно-исследовательской литературы, а также с учётом целей и задач настоящего исследования, разработанная нами *система педагогических условий*, направленных на активизацию художественно-познавательной деятельности в процессе освоения книжной графики, включает следующие взаимосвязанные элементы:

1. **Образовательная программа** «Художественные и технические аспекты книжной графики», которая объединяет теоретические курсы (по истории книги и книжной графики, по теории шрифта и типографике) и творческие практические задания (работа с макетом, проектирование персонажей и художественной сре-

ды, иллюстрирование), нацелена на формирование профессиональных компетенций через интеграцию теории и практики.

2. **Погружение в искусство книги** предполагает изучение исторических и современных образцов книжного искусства, участие в мастер-классах, творческих мастерских и эксперименты с композицией, типографикой и иллюстрацией с использованием традиционных графических материалов и цифровых инструментов. Например, задание «*Книга как объект*» побуждает студентов исследовать физическую форму книги (переплёт, формат, материалы), а задание «*Рисую слова*» побуждает студентов искать визуально-художественные формы, соответствующие смысловому значению, и способствует расширению знаковой системы, художественно-графических средств выражения и развитию образного мышления.
3. **Развитие художественного мышления** обеспечивается системой педагогических методов и приёмов, направленных на формирование способности к нестандартным решениям, развитие творческого потенциала и профессионального самоопределения. Проект по созданию авторской книги, основанной на личном опыте, становится мощным инструментом самовыражения и профессиональной самореализации, позволяющим студенту объединить свои переживания с художественно-графическими средствами выражения и применить освоенные навыки.
4. **Интерактивная среда** организуется в творческом пространстве, стимулирует художественное мышление и сотрудничество в процессе коллективного обсуждения эскизов и работы в творческих мастерских. Например, workshop по storytelling-у или созданию запоминающегося рекламного персонажа.
5. **Поощрение самостоятельности** как ключевого фактора профессиональной подготовки предполагает организацию проектных заданий, требующих авторской интерпретации, таких как создание иллюстраций к пословице или разработка метафорической композиции. Подобные задания стимулируют инициативу и авторский подход, развивая способность самостоятельно разрабатывать концепцию и определять графические техники для реализации проекта без постоянного контроля преподавателя.
6. **Рефлексия и обратная связь** реализуются через регулярные индивидуальные или групповые обсуждения работ, помогая студентам анализировать и осмысливать свои достижения и выявлять области для совершенствования. Например, презентация эскизов перед однокурсниками позволяет получить конструктивную критику. В этом случае преподаватель играет роль наставника, задавая во-

просы, побуждающие к рефлексии: «*Как выбор цвета отражает настроение текста?*» или «*Какие ещё композиционные решения можно рассмотреть?*»

По нашему мнению, предложенная система создаёт образовательную среду, которая способствует получению теоретических знаний и развитию практических навыков, вдохновляя студентов на поиск оригинальных творческих решений. В процессе обучения студенты учатся решать задачи различной сложности, исследуя пути реализации своей художественной концепции. Такая образовательная среда отвечает современным требованиям профессиональной компетентности художников-графиков, развивает техническое и художественное мастерство, способность к самостоятельному анализу, критическому мышлению и принятию обоснованных творческих решений. Таким образом, создаётся фундамент для формирования высококвалифицированных специалистов, готовых к инновационной деятельности в области книжной графики и смежных дисциплин.

2.4. Педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики

Для создания успешной педагогической модели повышения эффективности профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики важно учитывать междисциплинарный характер изучаемой области и специфику книги как многослойного культурного и художественного объекта. Книжная графика представляет собой особую отрасль графического искусства, опирающуюся на литературный текст, художественное творчество, типографику, традиционные графические техники и компьютерные технологии. Обучение в данной области требует развития не только традиционных художественных навыков, но и в равной степени проектного мышления, способности анализировать литературное содержание, умения выстраивать изобразительный ряд и навыков технического оформления проекта. В этом контексте важной задачей становится разработка педагогической модели, которая обеспечит комплексный подход к формированию профессиональных компетенций, охватывает художественную и проектную деятельность и будет направленной на активизацию художественно-познавательной деятельности, развитие творческого потенциала, профессиональной самостоятельности и рефлексии.

Создание эффективной педагогической модели невозможно без обращения к методологическим основам. В.В. Краевский подчёркивает: «В педагогике моделирование неразрывно связано с абстрагированием и идеализацией, посредством которого происходит выделение моделируемых объектов, отображаемых в модели» [105; 136–138]. Это утверждение служит основанием для построения системной модели подготовки студен-

тов-графиков, в которой абстрагирование позволяет выделить ключевые и специфические элементы образовательного процесса, а идеализация — определяют его цели и параметры конечного результата. Такой подход обеспечит научно обоснованную организацию дидактических компонентов в единую педагогическую конструкцию.

Рассмотрим ключевые компоненты предложенной в *рисунке 2.2* модели, которая объединяет педагогические условия, методы активного обучения, интеграцию теории и практики и междисциплинарный подход к формированию профессиональных компетенций студентов-графиков.

Цели педагогической модели:

- *Образовательная цель* состоит в формировании целостного представления о книжной графике как об искусстве и науке проектирования книги, включая её структурные, художественные и концептуальные аспекты;

- *Развивающая цель* направлена на углубление художественного восприятия, развитие образного мышления, аналитических способностей и формирование профессиональной идентичности через активное творчество;

- *Практическая цель* состоит в приобретении практических навыков (иллюстрирование, макетирование, проектирование) и применении при создании авторских книжных проектов, соответствующих современным стандартам книжной индустрии.

Структуру модели составляют **пять взаимосвязанных блоков**: *концептуальные основы, методология обучения, технологии образовательного процесса, направления и перспективы повышения эффективности подготовки студентов-графиков и результат обучения (сформированные профессиональные компетенции).*

Теоретическую и концептуальную основу модели составляют:

1. *Гуманистический подход*. И.П. Подласый подчёркивает необходимость создания условий для свободного развития личности и её творческих способностей, утверждая, что гуманизация процесса обучения предполагает создание условий и возможностей для самореализации [143; 111–112]. Конкретизируя данное положение, Н.М. Борытко определяет педагогические условия как «внешние обстоятельства, сознательно сконструированные педагогом» [55; 112], которые позволяют целенаправленно выстраивать образовательную среду и способствуют раскрытию творческого потенциала личности.
2. *Личностный подход* И.П. Подласова, основанный на учёте индивидуальных особенностей студентов: «Обучение должно быть ориентировано на индивидуальные особенности и учёт личностных характеристик и возможностей» [143; 112].

Рис. 2.2. Педагогическая модель повышения эффективности обучения студентов-графиков в области книжной графики

В области книжной графики, где особую ценность представляют индивидуальность и авторский стиль, данное положение приобретает особую значимость. Международный опыт и Манифест ИКОГРАДА (2000) подтверждают необходимость перехода к студентоцентрированной модели обучения, в которой преподаватель становится инициатором исследования, эксперимента и профессионального самоопределения [156].

3. *Деятельностный подход* Л.С. Выготского [61; 64] и А.Н. Леонтьева [115] фокусируется на активном преобразовании теоретических знаний в творческую практику и авторские художественные проекты.
4. *Рефлексивная практика* Donald A. Schön [202] стимулирует студентов к анализу собственных творческих работ, побуждает к выявлению сильных и слабых сторон и способствует дальнейшему развитию и осознанному формированию профессиональных навыков.
5. *Художественно-познавательная деятельность*, которая согласно Л.С. Выготскому [62; 42–43], объединяет эмоциональный, когнитивный и созидательно-творческий компоненты. Процесс обучения при этом рассматривается как переход от осознания через чувство к выражению:
изучение теории → эмоциональное вовлечение → создание художественного образа.
В работе над книгой это проявляется через анализ текста, разработку художественно-графического ряда и экспериментирование с традиционными и цифровыми техниками. Формирование «живого знания», стимуляция интереса и творческой инициативы, глубокий анализ и рефлексия составляют структуру творческой активности, которая определяет успешность профессионального роста студентов.
6. *Концепция книги* Е.Б. Адамова как культурного и художественного объекта — уникального артефакта и целостной системы, в которой текст, иллюстрация, типографика и материал взаимодействуют, создавая художественное, эстетическое и смысловое пространство [41; 12].
7. *Пропедевтический метод*, унаследованный от традиций Баухауза, основан на построении и освоении изобразительного языка через анализ простых форм и успешно адаптирован для изучения книжной графики. Таким образом, студенты поэтапно осваивают композиционную структуру книги, типографику и иллюстрацию, постепенно переходя к решению более сложных творческих задач.
8. *Метод дизайн-мышления* Martin Tomitsch и Cara Wrigley [170] подразумевает развитие навыков нестандартного подхода к решению творческих проблем.

9. *Комплексный подход* И.П. Подласого, охватывающий все составляющие образовательного процесса [143; 117]. Согласование всех компонентов модели и структурное единство содержания, методов и форм обучения создают условия для её успешной реализации.

Таким образом, предложенная педагогическая модель повышения эффективности подготовки студентов-графиков представляет собой систему, объединяющую *концептуальные основы, методологические принципы, технологии обучения и механизмы формирования профессиональных навыков*. Она основана на принципах гуманизации, личностного развития, комплексного и междисциплинарного подхода, а также активизации художественно-познавательной деятельности. Все компоненты модели взаимосвязаны, взаимодополняют друг друга и обеспечивают целостность и функциональность предложенной стратегии профессионального роста.

Отправной точкой модели является определение *концептуальных основ* и исходного положения, предполагающего понимание книжной графики как сложного, многокомпонентного вида художественно-проектной деятельности, в которой иллюстрация, дизайн, типографика и графический нарратив образуют единое целое. При её создании задействуются системное творческое мышление, технические навыки и проектная логика. Отличительной особенностью данной модели, в отличие от фрагментарного обучения иллюстрации и полиграфическим технологиям, являются целостность и комплексный подход, позволяющие сформировать полноценное представление об искусстве книги и устойчивые профессиональные компетенции. *Образовательная среда и принципы обучения* составляют *педагогические условия* развития профессиональных компетенций.

Выбор концептуального подхода обусловлен изменениями в области книжной графики. Во-первых, современная книжная графика перестаёт быть лишь графической репликой и выполнять функцию пояснительной иллюстрации. Она переходит в сферу авторской книги, экспериментальных форм, художественно-культурного объекта и самостоятельного визуального высказывания. Это расширяет понятие книжной графики и её форм. Во-вторых, наблюдается неоднородный уровень подготовки студентов, поступающих в вуз. Соответственно, педагогическая модель должна обеспечить условия для устранения и восполнения пробелов в знаниях и стимулировать индивидуальный художественный рост студента.

Образовательная среда предполагает создание атмосферы открытости и доверия, поддержку инициативности, обеспечение доступа к разнообразным художественным практикам, а также формирование пространства для творческих экспериментов и рефлексии.

сии. Иммерсивная среда создаёт благоприятные условия для глубокого погружения и эмоционального вовлечения студентов в профессиональное пространство. Эти условия будут способствовать развитию эстетического восприятия, активизировать процессы самопознания, профессионального роста и формирования профессиональной идентичности.

Принципы обучения книжной графике представлены как система взаимосвязанных принципов: общедидактических (*принцип научности, принцип гуманистичности, принцип сознательности и творческой активности, принцип последовательности и систематичности, принцип единства теории и практики, принцип рефлексивности*), содержательных (*принцип научности, принцип системности и последовательности, принцип художественно-графической направленности, принцип эстетической ценности, принцип диалогичности образа и текста, принцип художественного моделирования книги как произведения искусства, принцип визуальной интерпретации, принцип культуросообразности и народности, принцип интеграции художественных и технических навыков*) и процессуальных/организационно-методических принципов (*принцип проблемно-ориентированного обучения, системно-деятельностный принцип, принцип пошагового проектирования, принцип междисциплинарности и интегративности, принцип кросс-культурного взаимодействия, принцип экспериментальности и инновации, принцип единства группового и индивидуального обучения, принцип индивидуализации и вариативности*).

Концептуальные основы, образовательная среда и принципы позволяют определить методологию обучения. **Методологическую основу** составляют шесть модулей, определяющих специфику книжной графики: *теоретический концепт книжной графики; структура книги; типографика и работа со шрифтами; алгоритм создания персонажа; иллюстрация и предметно-художественная среда; проект авторской книжки-картинки*. Данные модули охватывают ключевые аспекты книжной графики и выстроены по принципу движения от простого к сложному — от освоения фундаментальных понятий и конструктивных основ к созданию завершённого авторского проекта. Такая логика обеспечивает последовательность и системность обучения, способствует освоению отдельных элементов и формированию целостного видения структуры книги и её художественного замысла, создаёт условия для полного погружения в область книжной графики и искусства книги.

Блок **«Технологии процесса обучения»** является ядром педагогической модели, поскольку именно в нём происходит реальное формирование профессиональных компетенций. Данный блок включает содержательный модуль, формы организации учебного процесса и дидактические стратегии. Основу блока составляет **образовательная программа** (куррикулум) *«Художественные и технические аспекты книжной графики»*. Следуя ло-

гике цельности образовательного процесса и комплексного подхода, шесть специальных модулей образуют содержательную основу специализированной программы и объединяют теорию (история книги, анализ текста, теория вёрстки и композиции) и практические навыки (иллюстрация, образ персонажа, предметно-пространственная среда, макетирование и работа со шрифтами). Целью пропедевтического курса является развитие навыков проектной последовательности, способности к созданию логически выстроенного графического повествования и осознанного художественного высказывания. Личностно-ориентированный подход находит своё отражение в развитии навыков концептуального мышления, анализе литературного содержания, адаптации сюжета и текста к авторской визуальной интерпретации и художественной трактовке.

В результате освоения курса студенты приобретают способность к созданию законченного книжного проекта, в котором иллюстрация, шрифт и композиционная организация работают на раскрытие авторского замысла, взаимодействуют с читателем и соответствуют современным художественным, эстетическим и производственным стандартам.

Следующим компонентом модели являются *формы организации учебной деятельности*, включающие лекции, семинары, практические групповые и индивидуальные занятия, традиционные и интерактивные методы, проектные формы, мастер-классы, творческие мастерские и экспериментальные лаборатории, рефлексивные практики. Эти формы организации учебного процесса обеспечивают эффективную реализацию разработанной педагогической модели, создавая оптимальные условия для последовательного освоения учебной программы и активного включения студентов в творческо-проектную деятельность.

В соответствии с поставленными целями педагогическая модель включает следующие *дидактические стратегии*:

- *Стратегия развития художественного и проектного мышления* предполагает освоение композиционных приёмов создания образно-графической структуры взаимодействия текста и изображения. Она формирует целостное представление о художественно-проектной природе книги, умение мыслить категориями визуального повествования и способность самостоятельно принимать творческие решения.

- *Стратегия развития системного и проблемно-ориентированного подхода в изучении книжной графики* формирует способность рассматривать книгу как сложный, многоуровневый объект, в котором структурные, художественные и технологические компоненты взаимосвязаны. Она направлена на освоение алгоритмов, структур и технологических этапов проектирования книги.

- *Стратегия развития рефлексии и интеграции художественно-творческого опыта* формирует навыки самоанализа, самооценки и осмысления собственного опыта. Чаще всего они развиваются посредством открытых обсуждений творческих проектов, портфолио-ревью и критического анализа, который помогает студентам выявлять свои сильные и слабые стороны и определять направления дальнейшего профессионального роста.

Блок «*Перспективы повышения эффективности обучения студентов-графиков*» включает три ключевых направления: современные тенденции развития книжной графики, педагогические подходы и методико-дидактическое оснащение образовательного процесса. Эти составляющие позволяют выявить и определить потенциальные пути совершенствования образовательного процесса, обеспечивая студентов актуальными знаниями и умениями в соответствии с требованиями современного производственного процесса. Такой подход способствует обновлению содержания обучения, повышает гибкость и адаптивность педагогической модели, ориентируя её на непрерывное профессиональное развитие будущих специалистов.

Одним из основных механизмов повышения эффективности подготовки студентов-графиков является *активизация художественно-познавательной деятельности*. Внедрение современных методов стимулирует эмоциональную вовлечённость студентов и создаёт условия для активного включения в творческий, аналитический и исследовательский процессы. Данные методы направлены на преодоление пассивности, шаблонного мышления и склонности к заимствованию готовых графических решений. К основным методам активизации художественно-познавательной деятельности можно отнести:

Интерактивные методы:

- дискуссии и обсуждения способов интерпретации текста или концепт-дизайна книги развивают критическое и аналитическое мышление;
- brainstorming и групповые обсуждения различных идей и концепций развивают креативность, воображение и коллективное мышление;
- проектная деятельность объединяет исследование, творческое и техническое исполнение, развивая творческо-созидательный компонент.

Экспериментальные методы:

- творческие лаборатории и мастерские развивают творческое мышление через применение нестандартных подходов;
- «метод живого знания», основанный на личном опыте, формирует прочную связь между теорией и практикой;

- проблемные ситуации способствуют развитию самостоятельного мышления и готовности к принятию нестандартных решений.

Систематичность и последовательность способствуют поэтапному усложнению заданий (от образов персонажей и эскизов — к серии иллюстраций и далее к полноценному книжному проекту) и обеспечивают последовательное развитие творческих навыков и уверенности в себе.

Внедрение педагогической модели способствует формированию комплекса **профессиональных компетенций**:

Теоретические компетенции:

- Знание теоретических и праксиологических основ предмета книжной графики.
- Оперирование понятиями и специальной терминологией.
- Понимание художественно-образной природы иллюстрации, принципов композиции и структуры книги.

Праксиологические компетенции:

- Умение анализировать литературный и визуальный материал, выявлять ключевые характеристики, художественные образы, стилевые особенности и расставлять смысловые акценты.
- Умение применять различные художественные и графические техники.

Трансверсальные компетенции:

- Способность к самообразованию и профессиональному развитию, открытость к новым тенденциям в дизайне и книжной графике.
- Умение генерировать оригинальные идеи и нестандартные решения при создании целостного книжного издания.

В результате обучения студенты овладеют навыками *анализа и интерпретации текста*, умениями *создавать высокохудожественные иллюстрации и книжные проекты, отвечающие современным стандартам*, приобретут *уверенность, самостоятельность и творческую автономию*. Сформированные в процессе внедрения модели профессиональные компетенции обеспечат конкурентоспособность выпускников на рынке труда и их способность вносить вклад в развитие книжной графики и искусства в целом. Рефлексия и самоанализ сформируют устойчивую мотивацию и привычку к непрерывному профессиональному развитию. Следует подчеркнуть, что гибкость и адаптивность модели делают её действенным педагогическим инструментом формирования профессиональных художников-иллюстраторов, обеспечивающим комплексное и системное развитие компетенций.

2.5. Выводы по второй главе

На основе анализа педагогических, методических и содержательных аспектов профессиональной подготовки студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики были сделаны следующие выводы:

1. Книжная графика, как особая отрасль искусства, интегрирующая изобразительное искусство, литературу и графический дизайн, обладает значительным образовательным потенциалом для формирования профессиональных компетенций, развития творческого мышления, художественных способностей и визуальной культуры студентов-графиков. Практика работы с книгой развивает визуальную, художественную, эстетическую и полиграфическую грамотность, а также глубокое понимание её выразительных возможностей.
2. В результате анализа и адаптации педагогических принципов обучения была разработана система педагогических принципов организации пропедевтического курса «Художественные и технические аспекты книжной графики». Выявленная взаимосвязь общедидактических, содержательных и процессуальных принципов обеспечивает целостность методической системы и направляет процесс оптимизации содержания и форм организации обучения, способствуя повышению эффективности обучения студентов-графиков и достижению более высокого уровня сформированности их профессиональных компетенций в области книжной графики.
3. Для активизации творческо-познавательной деятельности используются проектные задания, коллективное обсуждение иллюстраций и концепт-проектов, работа над авторской книжкой-картинкой. Особое внимание уделяется созданию вдохновляющей и иммерсивной образовательной среды, обеспечивающей глубокое творческое погружение студентов в область искусства книги.
4. Разработанная педагогическая модель повышения эффективности подготовки студентов-графиков средствами книжной графики основана на гуманистической парадигме, личностно-ориентированном и деятельностном подходах, а также на принципах междисциплинарности и рефлексии. Модель включает образовательные, развивающие и практические цели, направленные на формирование целостного представления о книжной графике и освоение навыков иллюстрирования, проектирования и макетирования книжных изданий. Пропедевтический курс «Художественные и технические аспекты книжной графики»

структурирован по шести модулям и обеспечивает комплексное, поэтапное погружение в искусство книги. Каждый модуль направлен на развитие специфических навыков и создаёт условия для перехода теоретических знаний в творческую практику. Предложенная педагогическая модель обоснована как инструмент формирования профессиональных компетенций. Разработанные методические подходы признаны универсальными и адаптивными, что позволяет эффективно применять их в различных образовательных практиках.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ГРАФИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ

Для проверки гипотезы, предполагающей наличие причинно-следственной связи между повышением эффективности образовательного процесса и уровнем профессиональных достижений студентов в области книжной графики, нами была проведена опытно-экспериментальная работа. В процессе её проведения использовались специальные исследовательские методы: анализ методических документов и теоретического моделирования, педагогическое наблюдение, изучение учебной и творческой деятельности студентов, беседа, тестирование и сопоставление полученных в ходе эксперимента данных.

Педагогический эксперимент был реализован в три этапа, каждый из которых решал определённые задачи.

Период	Этап	Цель
2022–2023	Констатирующий	Определение уровня подготовки студентов-графиков средствами специфики книжной графики: <ul style="list-style-type: none"> - <i>первоначальная беседа и педагогическое наблюдение;</i> - <i>оценивание и анализ творческих работ;</i> - <i>начальное тестирование.</i>
↓		
2023–2024	Формирующий	Внедрение в практику педагогической модели, направленной на повышение эффективности обучения студентов графиков, посредством изучения специфики книжной графики: <ul style="list-style-type: none"> - <i>изучение истории развития книги и книжных форм;</i> - <i>изучение специфики книжной графики и терминологии;</i> - <i>поэтапное выполнение практических работ;</i> - <i>обсуждение результатов самостоятельной учебно-творческой работы.</i>
↓		
2024	Контрольный	Определение уровня подготовки студентов графиков средствами специфики книжной графики: <ul style="list-style-type: none"> - <i>контрольное тестирование;</i> - <i>анализ полученных результатов.</i>

Рис. 3.1. Этапы экспериментального исследования

Экспериментальной базой исследования стал факультет изобразительного, декоративного искусства и дизайна Академии музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдовы (23 студента специальности «Графика») и, в соответствии с договором о сотрудничестве кафедра Графики и педагогики искусств факультета изобразительных искусств и дизайна Кишинёвского государственного педагогического университета им. «Ион Крянгэ» (36 студентов специальности «Графика»). Всего в эксперименте приняли участие 59 студентов-графиков. Гипотеза исследования и поставленные задачи определили содержание и методы экспериментального исследования, проведённого в период с 2022 по 2024 год.

3.1. Констатирующий эксперимент по выявлению уровня подготовки студентов-графиков посредством специфики книжной графики

Констатирующему эксперименту предшествовала большая подготовительная работа, которая заключалась в следующем:

- *в анализе научной, теоретической и методической литературы в исследуемой области;*
- *в проведении комплексного анализа основных проблем, с которыми сталкиваются студенты в своей творческо-познавательной деятельности;*
- *в разработке педагогической модели повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики;*
- *в составлении оценивающего теста для констатирующего этапа.*

Была проведена начальная беседа со всеми студентами, желающими принять участие в эксперименте. В процессе беседы респондентам было предложено самостоятельно оценить свой уровень компетенции в области книжной графики, ответив на несколько вопросов. Вопросы относились как к теоретическим знаниям, так и к практическому опыту. На вопрос, *насколько хорошо вы знакомы с областью книжной графики и её историей*, большинство студентов ответили — *хорошо*, и таких было более 75% (45 студентов). На вопрос, *насколько важно знать, как устроены технические процессы создания книг и владение специальной терминологией*, 37 студентов (62%) ответили — *не столь важно, так как они выполняют только оформительскую часть работы над книгой, а не техническую*. На вопрос, *как, по вашему мнению, можете ли вы проиллюстрировать книгу*, ответ был утвердительным у более 70% (42 студента). 10% (6 студентов) ответили, что смогли бы, но испытывают некоторые сомнения, и лишь 5% (2 студента) с уверенностью ответили, что для этого у них недостаточно знаний и практического опыта. По мнению самих студентов, они обладают

достаточными знаниями в области книжной графики и не должны испытывать особых сложностей в процессе творческой работы не должны испытывать.

Как мы видим, полученные результаты самооценки значительно отличаются от фактических, поскольку на вопрос, *есть ли у них опыт профессионального иллюстрирования книг или разработки персонажей* — 92% (54 студента) ответили отрицательно.

Также в результате беседы мы выяснили, что изучение и занятие книжной графикой вызывают большой интерес в связи с её перспективностью и возможностью творческой реализации в книге или смежных отраслях.

Ещё одним источником получения информации для определения уровня подготовки студентов-графиков в области книжной графики стал анализ творческих работ, выставленных на отчётных просмотрах в конце семестра. Так как наша экспериментальная группа составлена из студентов двух вузов, обучающихся по различным образовательным программам и разных курсов, мы приняли решение анализировать творческие работы, выполненные в различные периоды обучения.

В результате анализа мы пришли к выводу, что у большинства студентов формируются самые общие знания и представления о книжной графике и книге в целом. Иллюстрация интерпретируется как плоскостное освоение страницы, и отсутствует понимание и восприятие пространства книги в целом. Практически отсутствует навык работы со шрифтовыми композициями и восприятия шрифта как пластического элемента организации книжного пространства.

Студенты испытывают затруднения в работе над разработкой образа персонажа и иллюстрациями, в которых явно прослеживалась тенденция к условному и механическому смысловому соответствию литературному содержанию и только лишь на уровне передачи сюжета и последовательности событий. Не в полной мере применяются композиционные приёмы организации изобразительной плоскости, формально используются средства художественной выразительности. Всё это говорит об отсутствии навыка стилистической и композиционной организации изображения, умений применять на практике композиционные приёмы и грамотного подбора графических техник и художественных материалов для исполнения оригинала.

Понимая, что наблюдений, анализа творческих работ, выставленных на предыдущих просмотрах и оценки результатов беседы недостаточно для составления и обоснования выводов, мы применили метод *тестирования*.

Для начального тестирования был разработан тест, в основу которого были заложены вопросы и тестовые задания, направленные на выявление компонентов компетенций

в области книжной графики. Обозначенные нами компоненты содержали определённую группу вопросов и заданий, которые соотносились с цифровыми показателями. Описание показателей с соответствующими уровнями нашло своё отражение в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Компоненты специфики книжной графики и уровни профессиональной подготовки

Показатели уровня	Компоненты специфики книжной графики				
	Теоретические основы книжной графики	Форма и структура книги	Алгоритм создания персонажа	Иллюстрация и художественная среда	Авторский книжный проект
Констатирующий тест	№ 1, 2	№ 3, 4, 5, 6	№ 7, 8, 9, 10	№ 11, 12, 13	№ 14, 15
Контрольный тест	№ 3, 5, 6	№ 1, 2, 4	№ 7, 8, 9	№ 13, 14, 15	№ 10, 11, 12
Критерии сформированности профессиональных компетенций					
ВЫСОКИЙ 50–40 баллов	Знание истории и теории книжной графики	Владение специфической терминологией. Знание и понимание основных принципов организации различных форм книги	Владение структурой построения художественного образа и приёмами создания образно-смысловых изображений персонажей. Смысловое, стилистическое и выразительное представление художественного образа персонажа.	Творчески подходит к выбору средств художественной выразительности для организации графических изображений. Владеет композиционной, стилистической и технической системой организации работы.	Творчески осваивает средства и возможности изобразительного языка: цвет, фактура, форма в организации взаимосвязи графического изображения и литературной основы.
СРЕДНИЙ 39–30 баллов	Частичные или неполные знания в области истории и теории книжной графики	Частичные знания специфической терминологии. Ошибочное представление об основных принципах организации различных форм книги	Недостаточное владение структурой построения художественного образа. Владение приёмами создания образно-смысловых изображений персонажей.	Стилистическое соответствие графического изображения литературному содержанию. Технически не оптимально пользуется средствами художественной выразительности для организации графических изображений.	Механически использует средства и возможности изобразительного языка: цвет, фактура, форма в организации взаимосвязи графического изображения и литературной основы.
НИЗКИЙ 29–20 баллов	Слабые или отсутствующие знания в области истории и	Незнание специфической терминологии.	Практически не владеет структурой построения худо-	Механическое заимствование чужих форм и средств худо-	Практически не пользуются возможностями изоб-

	теории книжной графики	Ошибочное представление об основных принципах организации различных форм книги	дожественного образа и приёмами создания образно-смысловых изображений персонажей; Техническое, не оптимальное решение и трактовка образно-смыслового изображения персонажей.	жественной выразительности. Выявляются неточности в художественно-стилистической, композиционно-конструктивной основе иллюстративного образа.	разительного языка — цвет, фактура, форма для творческого решения графических композиций и смыслового раскрытия литературного содержания.
Инструменты исследования	Констатирующий тест и матрица распределения баллов (<i>Приложение 6</i>)				
	Контрольный тест и матрица распределения баллов (<i>Приложение 7</i>)				

Критерии оценивания практических творческих работ:

- **Разработка образа персонажа:**
 - *соответствие образа его литературному описанию;*
 - *выразительность художественного образа;*
 - *творческое, композиционное, стилистическое и техническое исполнение.*
- **Иллюстрация и художественная среда:**
 - *композиционная организация, оригинальность создания целостной структуры;*
 - *соблюдение количественной меры (минимум средств — максимум выразительности) в применении формально-композиционных и стилистических средств;*
 - *тщательная графическая проработка и высокая художественная культура исполнения иллюстраций.*
- **Книжный проект авторской книжки-картинки:**
 - *соблюдение методической последовательности выполнения работы;*
 - *полнота выполненного объёма задания;*
 - *креативные трактовки содержания и графических форм, организации книжного пространства.*

Тест, предложенный студентам, позволил нам провести количественное и качественное измерение когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональной подготовки и специфики книжной графики. Каждому компоненту профессиональной подготовки соответствовали тестовые задания, ответы на которые оценивались определённым количеством баллов, сумма баллов распределилась по трём уровням (высокий, средний, низкий). Таким образом, нами были разработаны вопросы и задания, направленные на определение:

- **уровня теоретических знаний** (когнитивный компонент):
 - в области истории развития книги и книжной формы;
 - структуры книги и составляющих элементов книжной графики;
 - осознания значимости изучения и применения специфической терминологии;
- **наличия умений** (деятельностный компонент):
 - владение системой знаний об организации традиционной и электронной книги;
 - владение алгоритмами разработки образов персонажей и иллюстраций;
 - владение общими принципами организации книжного проекта в целом;
 - передача смыслового соответствия изображения литературному содержанию;
 - отбор целесообразных приёмов и средств художественного выражения;
- **наличия навыков** (рефлексивный компонент):
 - творчески использовать свои знания для решения практических задач;
 - анализировать и структурировать изученный материал в графическую систему для проектирования книжного концепта;
 - предвидеть результаты своей творческой деятельности;
 - организовывать творческую деятельность и создавать авторские книжные проекты ввиду творческой реализации и популяризации жанра.

Определение количества баллов и распределение по уровням производилось согласно разработанной матрице, отображённой в *приложении 8*.

Результаты экспериментального исследования уровня профессиональной подготовки студентов-графиков средствами специфики книжной графики.

Результаты констатирующего теста

Выявление уровня профессиональной подготовки в области книжной графики мы начали с анализа ответов группы заданий (*№ 1, 2*), определяющих уровень знаний в области истории и теории книжной графики. Полученные данные отображены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Определение уровня теоретических знаний в области книжной графики на этапе констатации

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
1. Определение концепта «книжная графика»	43	72,88	7	11,86	9	15,25
2. Владение специфическими терминами книжной графики	2	3,39	51	86,44	6	10,16
всего		38,13		49,15		12,70

Как видно из представленных данных, **38,13%** респондентов дали правильный и полный ответ, тогда как **49,15%** и **12,70%** дали частичные и неправильные ответы.

Далее была рассмотрена группа ответов на вопросы (№ 3, 4, 5, 6), относящихся к форме и структуре книги. Результаты тестовых заданий отражены в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Определение уровня теоретических знаний о форме и структуре книги на этапе констатации

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
3. Форма книги	37	62,71	21	35,59	1	1,69
4. Композиция книги	20	33,89	1	1,69	38	64,40
5. Структура книги	2	3,38	30	50,84	27	45,76
6. Основообразующие элементы книги	43	72,88	2	3,38	14	23,72
всего		43,21		22,87		33,89

Анализируя представленные данные, можно увидеть, что **43,21%** студентов дали полный правильный ответ, **22,87%** — частичный, и **33,89%** ответили неправильно.

Стоит отметить, что в ответе на вопрос о формах печатных книг не испытали особых трудностей **62,71%**, при этом **37,28%** (**35,59%** и **1,69%**) дали частичный или неправильный ответ. Этот факт позволяет заключить, что большая часть студентов имеет общее представление об истории развития книги и её формы.

Иначе обстоит ситуация с вопросом о композиции книги, который выявил большой процент (**64,4%**) ошибочного представления и понимания понятия композиции книги как целостной взаимосвязующей системы.

Также примечательно, что на вопрос о структуре книги **45,76%** студентов ответили неверно, а **59,84%** — дали лишь частично правильный ответ. Этот факт даёт нам основание заключить, что студенты не владеют специфическими терминами, у них отсутствует правильное представление об организации книжного пространства, и они путают последовательность книжных компонентов.

На вопрос об основообразующих элементах книги, где студентам нужно было дополнить предложение словами из скобок, **56,76%** (**22,87%** и **33,89%**) респондентов испытали сложности, дав частичный или неправильный ответ. В этом случае следует отметить, что среди ответов студентов отмечается большой процент ошибочности понимания и различий представленных понятий.

Анализ результатов следующей группы вопросов (№ 7, 8, 9, 10) соответствовал группе, определяющей наличие умений разработки литературного персонажа. Результаты отражены в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Определение наличия умений разработки литературного персонажа на этапе констатации

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
7. Стилизация	10	16,94	33	55,93	16	27,11
8. Элементы формирования образа персонажа	49	83,05	1	1,69	9	15,25
9. Восприятие литературной основы и смысловое соответствие графическому изображению	48	81,35	1	1,69	10	16,94
10. Источники раскрытия образа литературного героя.	36	61,01	2	3,38	21	35,59
всего		60,58		15,67		23,72

Как видно из представленных данных, **60,58%** респондентов дали правильный ответ, тогда как **15,67%** и **23,72%** ответили частично или неверно.

При этом под стилизацией из предложенных утверждений только **16,94%** выбрали правильное определение, выделяя утверждение, раскрывающее стилизацию как трансформация без потери узнаваемости предмета, на основе анализа формы. Тогда как **83,04%** (**55,93%** и **27,1%**) респондентов определяют стилизацию как абстрагирование и обобщение формы или геометризация и упрощение с акцентированием геометрической формы, что в корне является неправильным. Такая трактовка вводит студентов в заблуждение и не позволяет в полной мере пользоваться этим художественным приёмом при работе над литературным персонажем и иллюстрацией в целом.

Согласно полученным ответам, студенты без особых трудностей смогли определить термин «персонификация» и соотнести текстовое описание с художественным изображением. Так, на вопрос, касающийся определения термина персонификации, **83,05%** респондентов ответили верно, при этом **15,25%** испытали трудности и ответили неверно. Вопрос о восприятии литературного описания и поиска подходящего художественного

образа составил проблему для **16,94%** респондентов, тогда как **81,35%** студентов справились с лёгкостью.

Вопрос о понимании принципов работы с текстом и приёмов раскрытия образа литературного героя не затруднил ответить верно — **61,01%** студентов, однако вызвал сложности у **38,42%** (35,59% и 3,38%) респондентов, которые ответили неверно или частично. Ошибочность понимания представленных понятий сильно затрудняет поиск нужной информации в тексте и препятствует полному раскрытию образа литературного героя, что, в свою очередь, повлечёт за собой недопустимую поверхностную или условную трактовку.

Определение наличия умений работы с иллюстрацией и средой мы начали с анализа ответов на группу вопросов (*№ 11, 12, 13*). Результаты анализа данной группы отражены в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Определение наличия умений работы с иллюстрацией и художественной средой на этапе констатации

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
11. Определение и понимание понятия иллюстрация	35	59,32	22	37,28	2	3,38
12. Сопоставление литературного текста и его художественной формы	48	81,35	2	3,38	9	15,25
13. Понятие аллегории и ассоциативной связи иллюстрации и текста в детской книге.	34	57,62	0	0	25	42,37
всего		66,09		13,55		20,33

Анализ представленных данных позволяет увидеть, что под понятием книжная иллюстрация **59,32%** определили иллюстрацию как вид книжной графики, происходящий от латинского слова — *illustratio*, и обозначающий освещение, наглядное изображение, который находится в единстве с текстом и предназначен для усиления восприятия литературного содержания. Тогда как **40,66%** определили не все характеристики, а часть респондентов **3,38%**, определяли иллюстрацию как самостоятельную по сюжету композицию, которая не должна соответствовать содержанию литературного произведения.

Способность анализа и работы с текстом для его выражения через художественные образы нашла своё отражение в задании на сопоставление фрагмента литературного произведения с предложенными вариантами иллюстраций. Следует отметить, что **81,35%** ре-

спондентов продемонстрировали высокий уровень понимания и осознания содержания прочитанного в тексте, что позволило им ответить верно на поставленный вопрос. Для **15,25%** вопрос оказался сложным, и они ответили неверно. У **3,38%** студентов вопрос вызвал замешательство, и они не смогли определиться в выборе между двумя противоположными иллюстрациями. Отметим важность данной способности художника-иллюстратора, так как она является ключевой в понимании, анализе и способности найти и организовать его наиболее удачное выражение через художественные образы, что обеспечит создание авторских произведений в области книжной графики на высоком уровне.

С целью выявления уровня понимания и наличия умений создания целостного книжного проекта студентам были предложены ключевые вопросы: организация творческого процесса и последовательность основных действий и определение основной цели иллюстрации в целостной, взаимосвязующей системе книги (*№ 14, 15*). Полученные результаты отражены в таблице 3.6.

Таблица 3.6. Определение наличия умений работы над книжным проектом на этапе констатации

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
14. Организация процесса работы над книжным проектом	19	32,20	27	45,76	13	22,03
15. Определение и понимание основной цели иллюстрации в книге	38	64,40	2	3,38	19	32,20
всего		48,30		24,57		27,11

Как видно из представленных данных, в назначенной группе вопросов **48,30%** респондентов ответили верно, тогда как **24,57%** и **27,11%** ответили частично или неверно.

Согласно полученным результатам, на вопрос последовательности организации процесса работы над книжным проектом **60,45%** (45,76% и 22,03%) респондентов ответили неверно или частично. Этот факт позволяет сделать вывод, что теоретических и практических навыков в иллюстрировании литературных произведений и организации цельного книжного пространства недостаточно.

Определить, что создание целостного образа книги является основополагающим фактором в композиционном замысле иллюстрации, смогли **64,40%** респондентов. При этом **35,58%** (3,38% и 32,11%) испытали трудности в выборе из предложенных утверждений.

Полученные данные во всех группах тестовых заданий мы организовали в общей диаграмме, отображённой на *рисунке 3.2*.

Рис. 3.2. Результаты всех групп тестовых заданий, полученные на констатирующем этапе экспериментального исследования

Как видно из представленных данных, у 60% респондентов имеется ошибочное представление о книжной графике, сводя её роль лишь к простой интерпретации литературного текста. У почти 50% студентов нет понимания структуры книги и её форме. У 50% респондентов не хватает знаний для успешной реализации целостного книжного проекта.

При анализе представленных данных также можно заметить, что количество верных ответов в четырёх группах тестовых заданий превышает 50%, что указывает на наличие начальных знаний в области книжной графики. Это касается вопросов, принадлежащих к области формы и структуры книги, работы с организацией образа персонажа, определения иллюстрации, понимания её функции и методов её организации.

Сопоставив данные тестовых заданий во всех группах, можно определить средний уровень знаний в области книжной графики как недостаточный для реализации самостоятельных творческих книжных проектов. Ещё один важный факт, на который хочется обратить внимание, — это неоднородность группы студентов, принимающих участие в нашем эксперименте. Каждый студент имеет разную начальную профессиональную подготовку, свой набор знаний, умений и навыков, характер, способность и ориентацию на познавательно-творческую деятельность.

Далее были проанализированы ответы на все вопросы констатирующего теста и установлены уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на начало опытно-экспериментальной работы каждого респондента. Все полученные баллы были суммированы и распределены согласно разработанной шкале: 50–40 баллов — **высокий** уровень; 39–30 баллов — **средний** уровень; 29–20 баллов — **низкий** уровень.

Анализ полученных результатов выявил следующее:

- **высокий уровень** демонстрируют **13%** (8 студентов), набравшие **50–40 баллов**;
- **средний уровень** показали **53%** (31 студент), которые набрали **39–30 баллов**;
- **низкий уровень** показали **27%** (16 студентов), набрав **29–20 баллов**.

Примечательно, что **7%** (4 студента) не набрали минимального количества баллов для категории низкого уровня, набрав по **13, 15, 16, 19 баллов**. Полученные данные представлены на рисунке 3.3.

Рис. 3.3. Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на констатирующем этапе экспериментального исследования

Полученные в результате тестирования данные продемонстрировали, что более чем у 87% респондентов сформированы начальные навыки и общие представления о книжной графике, что указывает на низкий уровень профессиональной подготовки. Высокие требования, выдвигаемые к уровню знаний, умений и навыков, которыми необходимо овладеть для получения квалификации и возможности успешной творческой реализации, обусловлены целью нашей педагогической модели.

Проведённые наблюдения, беседа, анализ творческих работ и обработка результатов контрольного тестирования позволили составить комплексное представление о профессиональной подготовке студентов-графиков в области книжной графики. Среди очевидных недостатков можно выделить:

- слабые знания в области истории развития книги и эволюции её форм;
- непонимание единства внешней формы и организации внутреннего пространства;
- отсутствие сегмента информации о структуре книги, специфике её организации и специальной терминологии;
- ошибочное представление о понятии и структуре «художественного образа» и средств его выражения;
- заблуждение в определении роли иллюстрации в пространстве книги;
- незнание основных требований, выдвигаемых к разработке и построению иллюстрации, формальное использование форм и средств художественного выражения и необоснованное применение графических техник, направленных на раскрытие смысла и организацию композиции;
- передача смысловой нагрузки изображения лишь на уровне ретрансляции литературного содержания;
- ошибочное восприятие книжного пространства, которое воспринимается как система отдельных, «плоских» страниц;
- непонимание взаимодействия литературного содержания, архитектоники и графической системы в их неразрывном единстве;
- слабое представление сюжета в развитии и отсутствие основ построения объёмно-пространственных композиций.

Анализ результатов, полученных на этапе констатации, помог выявить недостатки применяемых методов и приёмов обучения книжной графике, нуждающихся в изменении и корректировке.

3.2. Опытнo-экспериментальная проверка педагогической модели повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики

На формирующем этапе нами была предпринята работа по внедрению в практику педагогической модели, которая проходила в форме факультативных занятий и мастер-классов в течение 2023–2024 учебного года. Педагогическая модель направлена на повы-

шение эффективности обучения студентов-графиков в области книжной графики и основана на современных исследованиях в педагогике, психологии, в области художественного образования и отражает новые тенденции развития книжной графики и искусства книги в целом. Учебная деятельность носит практическо-творческий характер и направлена на формирование творческих способностей, что уже предполагает наличие первоначального опыта в рисунке, живописи, композиции, графических материалах и технике.

Курс «Художественные и технические аспекты книжной графики», разработанный нами, отличался по своему содержанию и последовательности практических заданий. Тематический план предложенного курса ознакомил студентов с историей развития книги и её форм, основными этапами и техническими возможностями книгопроизводства и книгоиздания, морфологией книги, ключевыми аспектами книжной графики и шрифтами, общими принципами организации образа персонажа, раскрытием литературного содержания через иллюстрацию и методы проектирования книги. Практические занятия обеспечили глубокое погружение в искусство книги, что позволило студентам лучше изучить специфику организации книжного пространства и способствовало повышению качества выполнения творческих работ. Данный принцип напрямую повлиял на активизацию художественно-познавательной деятельности и способствовал формированию устойчивых ценностных ориентиров, значимых для самоопределения и развития собственной творческой культуры.

Также в основу нашего курса были заложены основные этапы формирования профессиональных компетенций в области книжной графики (*на основании таксономии Блума*):

Знание морфологии книги и базовых понятий книжной графики.

Понимание ретроспективы исторического развития книжной формы и иллюстрирования изданий.

Умение классифицировать печатную и электронную книгу, группы шрифтов и иллюстрации исходя из её функции и места расположения в книге; самостоятельно определять задачу и намечать пути её реализации, развиваться и обучаться через самостоятельную художественно-познавательную деятельность.

Способность анализировать поставленные задачи структурирования текста для поиска выразительных средств и использования возможностей изобразительного языка — цвет, фактура, форма — в организации взаимосвязи графического изображения и литературного содержания, способность определять архитектурные ритмы иллюстраций и целостного книжного проекта.

Осуществление синтеза знаний и умений в самостоятельной художественно-познавательной деятельности.

Оценивание качества собственной и чужой работы в ходе коллективного обсуждения и обмена мнениями.

На наш взгляд, эффективность реализации педагогической модели повышения профессиональной подготовки студентов-графиков обусловлена правильным выбором подходов, принципов, методов, стратегий и созданием специальных педагогических условий, которые способствуют успешному обучению, результатом которого выступает профессиональная компетентность будущих художников-графиков.

Сохраняя основной принцип единства теории и практики, студентам предлагались практические задания только после информационного блока. На каждом этапе вводная теоретическая база закладывалась на первых занятиях в форме лекций, которые переходили в обсуждение и беседы, связанные с определённым видом выполнения практических работ. Аудиторная и самостоятельная художественно-познавательная деятельность предполагала реализацию поставленных задач, которые в комплексе активизировали процесс обучения студентов и стимулировали интерес к занятию книжной графикой.

Во время занятий студенты, после чёткой формулировки поставленных задач и обстоятельной беседы, приступали к конкретному виду практических работ. Все практические задания были организованы в определённой последовательности, и не допускался переход к следующему без завершения и обсуждения результатов предыдущего задания.

После обсуждения эскизов, внесения корректировок и выбора графической техники исполнения студенты приступали к выполнению оригиналов, работу над которыми они продолжали самостоятельно. Последующие занятия начинались с коллективного обсуждения результатов, достигнутых в ходе самостоятельной художественно-познавательной деятельности. Метод коллективного обсуждения, или брейнсторминг, позволил студентам за достаточно короткий промежуток времени рассмотреть максимальное число творческих идей, легче понять и разрешить проблемные ситуации и осмыслить результаты творческой деятельности, оценить качество собственной и чужой работы в ходе обмена мнениями.

Так, с целью формирования профессиональной компетентности в области книжной графики мы использовали три группы задач:

1. *Когнитивные задачи*, предполагающие изучение истории развития книги, стилей и элементов её оформления, изучение традиционных и электронных книжных форм, ознакомление с морфологией книги.
2. *Деятельностные задачи*, ориентированные на формирование практических умений работы над образами литературных персонажей и художественной среды, организацию иллюстраций и цельного книжного проекта.

3. *Рефлексивные задачи*, способствующие развитию способности адекватно оценивать результаты своей художественно-познавательной деятельности и готовности к самореализации, саморазвитию и самообучению на протяжении всей жизни.

Поставленные задачи решались поэтапно, каждому из которых соответствовало различное тематическое содержание. Так, на *первом этапе* студентам предлагалось погрузиться в историю развития книги, её убранства и элементов оформления, немаловажным является знание и понимание конструкции книжных форм. Данную информацию доносили в форме лекции, сопровождая большим объёмом наглядного материала.

На *втором этапе* студентам предлагалось изучение традиционных и электронных книжных форм. Был проведён сравнительный анализ печатных и электронных изданий, определены их основные параметры, конструктивные особенности и методы организации книжного пространства. Студентам было предложено задание, в котором им нужно было составить анализ конкретного издания с точки зрения его конструкции, организации визуального ряда и соотношения внешней формы и содержания.

Третий этап был отведён изучению конструкции книги, её составных частей и основных обязательных технических требований к различным видам изданий. На данном этапе особое внимание отводилось изучению специальной терминологии и выработке навыка её употребления. В связи с возрастанием возможностей информационных технологий и количественного роста специальных терминов появляется потребность в моделировании производственных ситуаций для успешной интеграции будущих выпускников в реальный сектор книгопроизводства.

Следующий *четвёртый этап* был отведён изучению системы графических знаков — шрифта, который является составной частью книжной графики. Студентам предлагалось изучить конструкцию шрифтов, их классификацию и основные правила работы с ними (типографика). Для практического задания были предложены организация шрифтовой композиции, оформление цитаты, разработка буквицы или монограммы (на выбор).

Пятый этап был посвящён работе над раскрытием образа персонажа. Студентам был предложен алгоритм с подробными инструкциями и описанием основных этапов проектирования образа. Практическое задание предполагало проектирование и создание литературного персонажа исключительно по представлению (по памяти), а затем на основе точного литературного описания. Следующим заданием было создание авторского персонажа, где студенты самостоятельно придумывали персонажа и разрабатывали его образ. Параллельно им нужно было составить и записать его описание согласно предложенным категориям.

Шестой этап — изучались иллюстрация, предметно-пространственная среда и художественная организация книги. Были изучены основные характеристики иллюстраций, определены виды иллюстраций по месту их расположения в книге, изучены методы организации иллюстраций и их основные функции. Для практического задания было предложено разработать сюжетную иллюстрацию к литературному произведению на выбор.

На **седьмом этапе** студенты создавали концепт авторской книжки-картинки для которой им пришлось придумать и расписать сюжетную линию истории, согласно принципу: *в основе любой книжки-картинки лежит действие или событие, происходящие в определённой последовательности, переданные через изображение*. Затем они разработали общую композицию книги и создали так называемую раскадровку. Далее последовал этап корректировок и исполнения оригиналов. Примечательно, что данное задание спровоцировало огромный интерес, и каждый студент пытался наиболее творчески подойти к решению поставленной задачи. Они активно включились в поиск нужной теоретической информации, сбор и организацию наглядного материала и референсов, выполнили большую подготовительную работу как на этапе эскизирования, так и в поиске наиболее удачной графической техники исполнения оригиналов.

Во время поэтапного усвоения программы студенты получили теоретические знания и практические навыки, направленные на формирование и развитие художественно-творческих способностей в области книжной графики.

Контрольный этап эксперимента, направленный на выявление уровня подготовки студентов-графиков в области книжной графики

Завершающей фазой опытно-экспериментальной проверки педагогической модели повышения эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики стал контрольный этап, который проводился в конце второго семестра 2023–2024 учебного года. Цель данного этапа заключалась в оценке эффективности внедрённой педагогической модели и выявлении позитивной динамики профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики. Как инструмент исследования нами был использован контрольный тест, который помог выявить положительную динамику по основным выдвинутым нами ранее критериям.

Так, в области **теоретического компонента** целью было определить объём знаний истории развития книги и книжной формы, уровень понимания организации книжно-

го пространства, структуры книги и её составляющих элементов, владения специфической терминологией.

Определение наличия **умений** в области книжной графики, представленных системой знаний и пониманием организации пространства традиционной и электронной книги, влияния внешней формы на её внутреннюю организацию. Наличие важного компонента — владение методами и алгоритмами разработки образов персонажей и иллюстраций в передаче смыслового соответствия изображения литературному содержанию. Умение отбирать целесообразные приёмы и средства художественного выражения для достижения максимальной убедительности и творческой экспрессивности.

Определение уровня владения **навыками** творчески использовать свои знания для решения практических задач, анализировать и структурировать изученный материал в графическую систему для проектирования книжного концепта. Ключевой, на наш взгляд, является способность предвидеть результаты своей творческой деятельности и к грамотной организации самостоятельных авторских книжных проектов в виде творческой реализации и популяризации жанра.

В контрольном тесте студентам предлагались задания различного типа, такие как дать чёткое определение понятиям, выявить ложные и истинные утверждения, дополнить изображения специальными терминами, отметить обязательные элементы, пронумеровать правильную последовательность действий. К блоку практических заданий было предложено составить описание персонажа по установленной схеме, а затем сделать его эскиз, разработать повествовательную линию для авторской книжки-картинки и раскрыть её в эскизной форме. Как и в констатирующем тесте, каждое тестовое задание оценивалось определённым количеством баллов, сумма баллов распределилась по трём уровням: *высокий, средний, низкий*. Определение количества баллов и распределение по уровням производилось согласно разработанной матрице, отображённой в *приложении 8*.

Поскольку формирование практических умений и навыков, на которые был поставлен наибольший акцент в нашей педагогической модели, невозможно без подкрепления теоретическими знаниями, анализ результатов констатирующего теста мы начали с определения уровня теоретических знаний в области книжной графики, которым соответствовали тестовые задания под № 3, 5, 6. Полученные данные отображены в *таблице 3.7*.

Таблица 3.7. Определение уровня теоретических знаний в области книжной графики на контрольном этапе

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но неполный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
3. Особенности оформления и организации super ex-libris.	51	86,44	1	1,69	7	11,86
5. Владение специфическими терминами книжной графики.	56	94,91	1	1,69	2	3,38
6. Система графических знаков – шрифт и его классификация.	53	89,83	3	5,08	3	5,08
всего		90,39		2,82		6,77

Как видно из представленных данных, для **90,39%** респондентов задания не вызвали особых трудностей, и они ответили верно. При этом **2,82%** и **6,77%** дали частичные и неправильные ответы. Основная масса неверных ответов **11,86 %** относится к владению специальной терминологией и к определению термина шрифт и его классификации **5,08%**.

Следующей была рассмотрена группа ответов на вопросы (*№ 1, 2, 4*), относящиеся к форме и структуре книги. Результаты тестовых заданий отражены в *таблице 3.8*.

Таблица 3.8. Определение уровня теоретических знаний о форме и структуре книги на контрольном этапе

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
1. Форма книги.	41	69,49	10	16,94	8	13,55
2. Структура книги.	47	79,66	12	20,33	0	0
4. Определение обязательных составных элементов титульного листа.	56	94,91	3	5,08	0	0
всего		81,35		14,11		4,51

Анализируя представленные данные, можно увидеть, что **81,35%** студентов ответили верно, **14,11%** — дали частичный ответ, и **4,51%** ответили неверно.

Стоит отметить, что вопрос о формах печатных и электронных книг вызвал некое затруднение у **18,62%** (**14,11%** и **4,51%**) давших частичный или неправильный ответ. При этом у **69,49%** респондентов вопрос не вызвал трудностей. Этот факт позволяет заключить, что большая часть студентов сформировала чёткое представление об основных эта-

пах развития книжной формы и особенностях её организации как целостной взаимообразующей системы. Примечательно, что в задании о структуре книги, где студентам было предложено дополнить изображение подходящими терминами, количество неверных ответов равно **0**, и лишь **20,33%** студентов дали частичный ответ. Тогда как **79,66%** дали абсолютно правильный ответ. Также хочется обратить внимание, что вопрос, направленный на понимание структуры книги и владение специальными терминами, в котором студентам нужно было выбрать из предложенного списка обязательные элементы организации титульного листа, не вызвал никаких трудностей у **94,91%** респондентов, и лишь **5,08%** — дали частично правильный ответ, при том, что неверных ответов *нет*. Этот факт даёт нам достаточно оснований заключить, что студенты владеют специфическими терминами, у них сформировалось правильное представление об организации книжного пространства и последовательности книжных компонентов.

Анализ результатов следующей группы вопросов (*№ 7, 8, 9*) направлен на определение наличия умений разработки литературного персонажа. Полученные результаты отражены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Определение наличия умений разработки литературного персонажа на контрольном этапе

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
7. Практическое задание — персонификация	47	79,66	8	13,55	4	6,77
8. Словесная разработка образа персонажа по алгоритму	57	96,61	0	0	2	3,38
9. Создание образа персонажа по описанию	48	81,35	9	15,25	3	5,08
всего		85,87		9,60		5,07

Как видно из представленных данных, наличие умений в области работы и организации образа литературного персонажа отмечено у **85,87%** респондентов, тогда как **9,60%** и **5,07%** выполнили задания частично или неверно.

С практическим заданием персонификации предметов быта или животного справились **79,66%**, которые создали стилизованные образы и передали заявленные эмоции (*радость, грусть, злость*). **13,55 %** частично выполнили задание, и **6,77 %** не справились совсем, при этом демонстрируя недостаточное понимание и умение оперирования системой

передачи эмоций и пластики движений. Возможно, проблема заключается в отсутствии или слабой подготовке в области рисунка и пластической анатомии.

Тот факт, что более **70%** респондентов справились с заданием, позволяет сделать вывод, что студенты владеют художественным приёмом персонафикации и пользуются данным приёмом в работе над литературным персонажем.

Согласно полученным результатам, **96,61 %** студентов без особых трудностей смогли составить словесное описание образа собственного персонажа согласно предложенному алгоритму. Трудности испытали всего 2 студента, что составило **3,38 %**.

Следующее задание заключалось в поиске художественной формы и раскрытии образа, описываемого в предыдущем задании персонажа, с которым успешно справились **81,35 %** респондентов. При этом **15,25%** испытали трудности в выполнении задания, а **5,08 %** вовсе не справились. Основными причинами неправильного выполнения данного задания могла послужить недостаточная разработка персонажа на этапе словесного описания и ошибочность понимания понятия раскрытия художественного образа, что привело к его поверхностной и формальной трактовке.

Определение наличия умений работы с иллюстрацией и художественной средой мы начали с анализа ответов на группу вопросов (*№ 13, 14, 15*). Результаты анализа данной группы отражены в *таблице 3.10*.

Таблица 3.10. Определение наличия умений работы с иллюстрацией и художественной средой на контрольном этапе

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
13. Распознавание видов иллюстраций относительно места их расположения в тексте.	42	71,18	5	8,47	12	20,33
14. Обозначение приоритетов в работе над иллюстрацией и книжной средой.	53	89,83	6	10,16	0	0
15. Определение и понимание основной цели иллюстрации в книге.	58	98,30	0	0	1	1,69
всего		86,43		6,21		7,34

Анализ представленных данных позволяет увидеть, что распознавание и определение книжной иллюстрации относительно своего места расположения в тексте: **8,47%** дали

частичный ответ, и **20,33%** ответили неверно. При этом у **71,18%** респондентов задание не вызвало каких-либо сложностей.

В вопросе выявления уровня понимания и определения приоритетов в работе над книжной иллюстрацией **89,83%** респондентов ответили верно, отдав предпочтение: *созданию ритмичного ряда движения и последовательности иллюстраций, достигнутой за счёт изменения ракурсов, масштабов, насыщенности деталями и контраста цвета в зависимости от заданного формата и места, предусмотренного для текста.* У **10,16%** респондентов ответ был частичным. Примечателен тот факт, что неверных ответов не было.

Стоит отметить, что **98,30%** респондентов на вопрос, *что является основополагающим в композиционном замысле иллюстрации,* ответили — *раскрытие литературно-художественного образа героев и создание целостного образа книги.* И лишь для одного студента (**1,69%**) вопрос оказался сложным.

Согласно полученным результатам, в группе тестовых заданий, направленных на выявление умений работы с книжной иллюстрацией и художественной средой, отличный результат продемонстрировали **86,46%** респондентов, тогда как **6,21%** продемонстрировали частичные знания и умения, и лишь **7,34%** — не справились с заданиями.

С целью выявления уровня понимания и наличия умений создания целостного книжного проекта студентам предлагалось определить концепт книжки-картинки, её особенности и организовать эскиз общей композиции (раскадровку) по оформлению авторской книжки-картинки (*№ 10, 11, 12*). Полученные результаты отражены в *таблице 3.11.*

Таблица 3.11. Определение наличия умений работы над книжным проектом на контрольном этапе

№ тестового задания	Категории ответов					
	Верный и полный		Верный, но частичный		Неверный	
	количество	%	количество	%	количество	%
10. Организация эскиза авторской книжки-картинки	47	79,66	9	15,25	4	6,77
11. Определение и понимание элементов, составляющие основы книжки-картинки	49	83,05	0	0	10	16,94
12. Определение основных требований к оформлению книжки-картинки	43	72,88	16	27,11	0	0
всего		78,53		14,12		7,90

Согласно полученным результатам тестового задания № 10, где студентам предлагалось придумать сюжетную линию и создать проект авторской книжки-картинки в форме эскизов и текстового описания действия. **79,66%** с успехом справились с данным заданием, **15,25%** респондентов частично добились успеха, а для **6,77%** задача оказалась непосильной.

Определить, что в основе любой книжки-картинки лежит событие или действие, происходящие в определённой последовательности, переданные через изображение, смогли **83,05%** респондентов. Тогда как **16,94%** не смогли определиться с правильной формулировкой.

Определить, что раскрытие литературно-художественного образа героев и создание целостного образа книги является основополагающим фактором в композиционном замысле иллюстрации, смогли **72,88%** респондентов. При этом **27,11%** студентов испытали трудности в выборе из предложенных утверждений.

Как видно из представленных данных, в назначенной группе вопросов и заданий **78,53%** респондентов отлично справились, тогда, как **14,12%** ответили частично и **7,90%** не справились с заданиями. Этот факт позволяет сделать вывод, что были заложены теоретические знания и приобретены практические навыки в организации цельного книжного пространства и создания иллюстраций.

Для сравнительного анализа результатов на констатирующем и контрольном этапе во всех группах тестовых заданий мы организовали полученные данные в форме диаграммы *рисунок 3.4*.

Так, каждой группе тестовых заданий отводится один столбец, с процентным соотношением верных, частично верных и неверных ответов. К группам заданий на констатирующем этапе относятся столбцы с обозначением *группы заданий № 1.1, № 1.2, № 1.3, № 1.4, № 1.5*. К группам заданий на контрольном этапе относятся столбцы с обозначением *группы заданий № 2.1, № 2.2, № 2.3, № 2.4, № 2.5*.

При сравнении результатов в группе тестовых заданий №1, направленных на определение уровня понимания основных теоретических знаний и понятий в области книжной графики (*где 1.1 — это результаты констатирующего этапа и 2.1 — контрольного этапа*), нами была отмечена положительная динамика познавательной направленности, а также интерес к занятию книжной графикой. Студенты ознакомились с историей и развитием книги, проследили взаимосвязь внешней формы и техническими возможностями печати, изучили анатомию и архитектуру книг разных исторических эпох, познакомились с эстетикой книги и изучили опыт именитых художников-иллюстраторов.

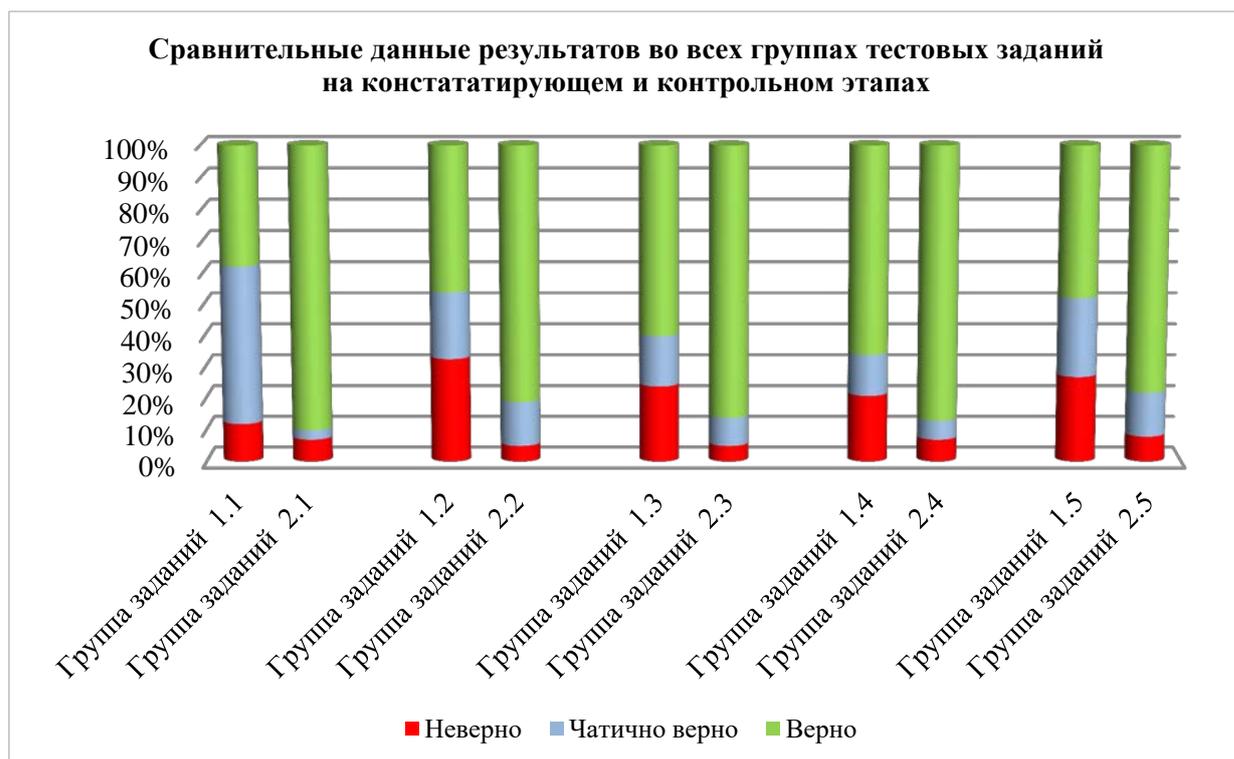

Рис. 3.4. Сравнительные данные результатов во всех группах тестовых заданий на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования

Процент правильных ответов, полученных в ходе констатирующего этапа, составил чуть больше 40%, тогда как на контрольном этапе эта цифра превышает 90%. Не может не радовать тот факт, что количество частично правильных ответов снизилось с 49,15% до 2,82%. Тенденция снижения сохранилась и в категории неправильных ответов, где показатели снизились вдвое с 12,70% до 6,77%.

При оценке динамики в группе тестовых заданий №2, направленных на определение уровня теоретических знаний о форме и структуре книги (где 1.2 — это результаты констатирующего этапа и 2.2 — контрольного этапа), можно заметить, что количество правильных ответов выросло с 43,21% до 81,35%. Динамика улучшения сохраняется и на фоне количества частично верных ответов, которые снизились с 22,87% до 14,11%. Показатели неверных ответов с 33,89% снизились практически в 7,5 раз и составили 4,51%.

Выявленная положительная динамика в качестве теоретических и практических знаний в области структуры и формы книги свидетельствует не только о количественных изменениях в области знаний о книге и книжной графике, но и об изменении представлений студентов о возможностях их использования в самостоятельной художественно-познавательной и творческой деятельности. Студенты проанализировали и изучили отли-

чительные особенности организации традиционной (печатной) и электронной книги. Они овладели базовыми понятиями конструирования и оформления книги.

Анализируя результаты, полученные в группе тестовых заданий №3, которые были направлены на выявление умений и навыков работы над образом литературного персонажа (*где 1.3 — это результаты констатирующего этапа и 2.3 — контрольного этапа*), можно заметить, что количество правильных ответов увеличилось с 60,58% до 85,87%. Количество частично верных ответов сократилось с 15,67% до 9,60%, а показатель неверных ответов с 23,72% уменьшился практически в 4,5 раза и составил 5,07%.

Исходя из анализа представленных результатов, можно сделать вывод, что намечен значительный прогресс в одном из значимых направлений в работе над книгой, а именно проектировании и создании художественного образа литературного персонажа. Студенты овладели алгоритмом проектирования и образно-выразительными средствами создания персонажа.

Оценивая результаты ответов в группе тестовых заданий №4, направленных на определение наличия умений работы с иллюстрацией и средой (*где 1.4 — это результаты констатирующего этапа и 2.4 — контрольного этапа*), можно увидеть, что количество правильных ответов выросло с 66,09% до 86,43%. При этом показатели частично верных ответов уменьшились с 13,55% до 6,21%, а численность неверных сократилась с 20,33% до 7,34%. Анализируя полученные результаты, можно заметить выраженный прогресс в области работы над иллюстрацией и организации книжной среды. Студенты овладели системой выразительных средств, композиционными закономерностями организации единого книжного пространства, демонстрируя творческий подход к созданию иллюстраций. Освоили способы художественного смыслообразования в книжной иллюстрации: построение визуальной фразы и конструирование графического высказывания.

Для определения эффективности нашей педагогической модели, нами также были сопоставлены полученные результаты в группе тестовых заданий №5, которые направлены на выявление наличия умений работы над цельным книжным проектом (*где 1.5 — это результаты констатирующего этапа и 2.5 — контрольного этапа*). Оценив показатели, можно заметить, что количество правильных ответов с 48,30% увеличилось более чем на 30% и составило 78,53%. Число частично верных ответов снизилось с 24,57% до 14,12%. Показатели неверных ответов 27,11%, уменьшились почти в 3,5 раза и составили 7,90%.

Ярко выраженный рост показателей в данном блоке тестовых заданий демонстрирует качество приобретённых знаний и умений в области организации визуальной информации, структурирования текста, а также способность определять композиционные ритмы

иллюстраций в общей архитектонике книги. Студенты овладели навыком составления раскадровки — структуры цельного изобразительного ряда. Воплощая авторскую книжку-картинку, они раскрыли повествовательную линию, организовав взаимосвязь графического изображения и литературной основы в единой композиционной структуре, используя средства и возможности изобразительного языка — цвет, фактуру, образность персонажа, масштабность и кадрирование.

Далее нами был проведён комплексный анализ результатов всех тестовых заданий контрольного теста для установления уровня профессиональной подготовки в области книжной графики каждого респондента. Все полученные баллы были суммированы и распределены согласно разработанной шкале 50–40 баллов — **высокий** уровень; 39–30 баллов — **средний** уровень; 29–20 баллов — **низкий** уровень, отображённые в приложении 24.

Результаты анализа выявили следующее:

- **высокий уровень** демонстрируют **69,49%** (41 студент), набравшие **50–40 баллов**;
- **средний уровень** показали **23,72%** (14 студентов), которые набрали **39–30 баллов**.
- **низкий уровень** показали **6,77%** (4 студента), набрав **29–20 баллов**.

Полученные данные представлены на *рисунке 3.5*.

Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на контрольном этапе

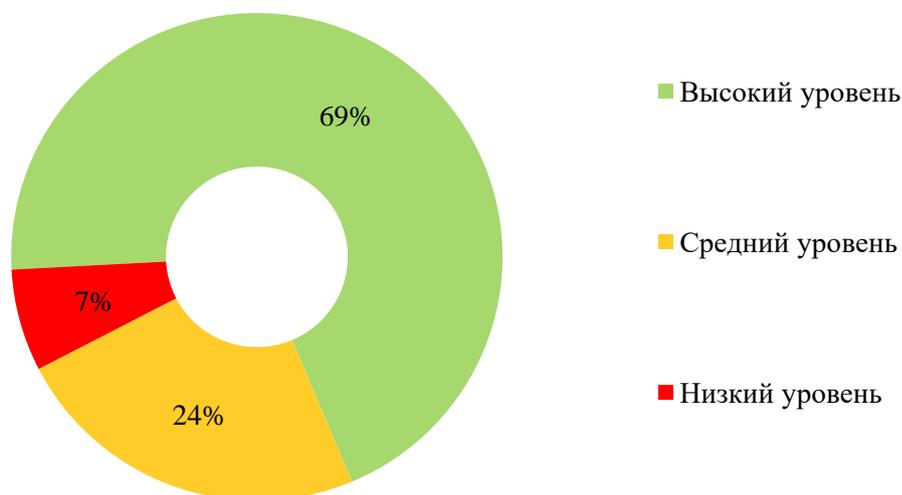

Рис. 3.5. Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на контрольном этапе экспериментального исследования

Хочется отметить, что **37%** (22 студента) продемонстрировали высокий профессиональный уровень, набрав максимальное количество баллов — **50 баллов**.

В результате проведённого экспериментального исследования можно сделать вывод, что повышение эффективности обучения студентов-графиков возможно при наличии научно обоснованной методики обучения специфике книжной графики.

Для проверки нашей гипотезы об эффективности обучения студентов-графиков и повышении профессиональной подготовки в области книжной графики нами была проведена математическая обработка полученных данных. Сравнительная диаграмма представлена в рисунке 3.6.

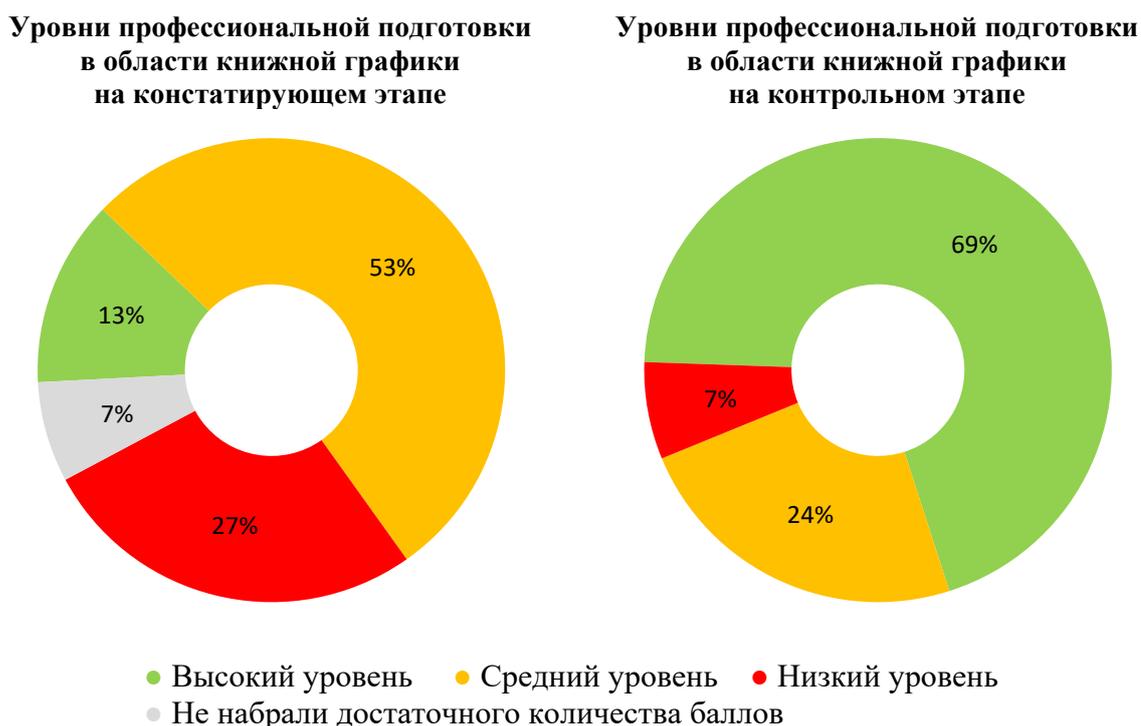

Рис. 3.6. Уровни профессиональной подготовки в области книжной графики на констатирующем и контрольном этапах экспериментального исследования

Итак, мы видим, что количество студентов, демонстрирующих высокий уровень знаний в области книжной графики на этапе констатации, составляло всего лишь **13%**, тогда как на контрольном этапе этот показатель вырос и достиг **69%**. В ситуации со студентами, которые продемонстрировали средний уровень компетенций в области книжной графики на констатирующем этапе, показатели составляли **53%**, а уже на контрольном этапе эта цифра снизилась до **24%**. Статистически значимые различия показателей отмечены и в группе студентов, которые продемонстрировали низкий уровень. Итак, на этапе констатации этот показатель составил **27%** от всей выборки, тогда как на контрольном этапе он существенно снизился и составила всего **7%**.

Анализ результатов всех тестовых заданий показал рост эффективности профессиональной подготовки, поскольку они способствовали дополнению, систематизации и интеграции теоретических знаний в художественно-познавательную деятельность и были направлены на обогащение и преобразование полученных ранее знаний, умений, навыков. В ходе обучения студенты научились:

- различать типы печатных и электронных книг, изучили их особенности и специфику проектирования и разработки различных изданий;
- решать основные задачи конструирования, оформления и иллюстрирования различных форм книг;
- определять базовые понятия искусства оформления книги;
- создавать композиционный ансамбль иллюстраций, декоративных элементов оформления и шрифтов;
- определять основные группы шрифтов и области их применения;
- создавать шрифтовые композиции с учётом общей архитектоники книги;
- оценивать качество оформления и иллюстраций разных типов изданий;
- самостоятельно решать художественные задачи в процессе оформления и иллюстрирования печатных и электронных книг;
- творчески применять теоретические знания в практической работе над книгой.

Далее нами была проведена математическая обработка полученных данных повышения эффективности обучения студентов-графиков средствами специфики книжной графики с целью выявления статистически значимых различий на констатирующем и контрольном этапе.

Результаты первоначального расчёта среднего значения и стандартного отклонения полученных показателей повышения профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики отображены в *таблице 3.12*.

Таблица 3.12. Среднее значение и стандартные отклонения результатов на констатирующем и контрольном этапах

Показатель	Констатирующий этап	Контрольный этап
Среднее значение	31,74	43,55
Стандартное отклонение	7,38	6,74

Из представленных данных видно, что на контрольном этапе среднее значение баллов выше, чем на этапе констатации, и приближается к максимуму — **50**. Разброс по количеству баллов, на который указывает нам стандартное отклонение, составляет **7,38** на

этапе констатации и **6,74** на контрольном этапе, демонстрирует изменчивость нашей выборки. Уменьшение показателя стандартного отклонения, полученное на контрольном этапе, демонстрирует качественное улучшение относительно этапа констатации. Так как разница в показателях несущественна, обратимся к *T-критерию Стьюдента*.

Для выявления различий средних показателей баллов, полученных в ходе тестирования на констатирующем и контрольном этапах, воспользуемся *T-критерием Стьюдента* для несвязанных выборок. В результате проведённых вычислений получаем следующие показатели: так как значение $t_e = 9,08$ больше значения $3,37$, соответственно уровень значимости $< 0,001$. Если уровень значимости $< 0,05$, то можно сделать вывод о наличии значимого диапазона изменчивости показателей между выборками. Таким образом, результаты, полученные на контрольном этапе, указывают на повышение уровня профессиональной подготовки студентов относительно результатов на констатирующем этапе.

Далее проверим наличие статистически значимых различий показателей общих баллов по определению уровня профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики с помощью *U-критерия Манна — Уитни* (таблица 3.13).

Таблица 3.13. Среднее значение и стандартные отклонения результатов *U-критерия Манна — Уитни* на констатирующем и контрольном этапе

U-критерия Манна — Уитни		
$U_{кр} p \leq 0,01$	$U_{кр} p \leq 0,05$	U
1 307	1 434	491,5

Представленные показатели указывают на наличие статистически значимых различий показателей общих баллов по определению уровня профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики, так как $U < U_{0,05}$, а полученное эмпирическое значение $U_{эмп} = 491,5$ находится в зоне значимости (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Отображение эмпирического значения $U_{эмп} = 491,5$ в зоне значимости

Для демонстрации эффективности предложенной педагогической модели обратимся к *φ-критерию Фишера*, чтобы установить статистические различия между долями сту-

дентов, демонстрирующих высокий уровень профессиональной подготовки в области книжной графики. Если доля студентов с высоким уровнем на этапе констатации равна 0,08, а на этапе констатации — 0,41. Искомое значение $\varphi = 4.339$ (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Отображение эмпирического значения $\varphi_{\text{эмп}} 4,339$ в зоне значимости

Так как $\varphi \geq 2,31$, то подтверждается гипотеза H_1 , где ($p < 0,01$), что указывает на высокий уровень статистически значимых различий. Это подтверждает, что доля студентов с показателем высокого уровня на контрольном этапе, статистически значимо больше доли студентов с таким же показателем уровня профессиональной подготовки, выявленных на этапе констатации.

В результате обработки и анализа всех полученных результатов экспериментального исследования, выявлена эффективность предложенной педагогической модели, направленной на повышение уровня профессиональной подготовки студентов-графиков средствами изучения книжной графики. На это указывают показатели *среднего значения* баллов и статистически значимые различия *T-критерия Стьюдента* для несвязанных выборок, где $t_e = 9,08$ больше значения 3,37 и соответственно уровень значимости $\alpha < 0,001$. Применив *U-критерий Манна — Уитни*, мы также установили наличие статистически значимых различий показателей общих баллов, полученных в ходе констатирующего и контрольного тестирования. Определив показатели $U < U_{0,05}$, а полученное эмпирическое значение $U_{\text{эмп}} = 491,5$ находится в зоне значимости.

Также, нами были выявлены статистические различия между долями студентов, демонстрирующих высокий уровень профессиональной подготовки в области книжной графики на этапе констатации и контрольном этапе. В данном случае мы получили значение $\varphi = 4.339 \geq 2,31$, что подтверждает гипотезу H_1 ($p < 0,01$), что указывает на высокий уровень статистически значимых различий в долях студентов с высоким уровнем подготовки.

Итак, из вышепредставленных данных следует, что студенты на контрольном этапе демонстрируют повышение уровня знаний в области книжной графики относительно показателей на этапе констатации, так как на это указывают результаты всех применённых

нами методов статистического анализа данных. Это доказывает эффективность применения нашей педагогической модели.

Для более целостного подхода к подтверждению и апробации предложенной педагогической модели, нами был использован метод исследования конкретного случая (*case study*). Необходимость применения данного метода обусловлена спецификой творческой деятельности студентов-графиков, результаты которой достаточно сложно измерить математическими вычислениями. В отличие от количественных методов, *case study* относится к качественным методам исследования и позволяет изучить индивидуальные процессы формирования профессиональных компетенций. В ходе проведённого метода исследования конкретного случая был изучен процесс формирования профессиональных компетенций в области книжной графики (*Приложение 8*). В рамках поэтапного выполнения последовательных творческих заданий — от разработки персонажа до создания готового проекта книги, были выявлены ключевые аспекты организации творческой работы. Рассмотрены трудности каждого этапа, и проанализированы способы их преодоления. Особый интерес представлял сам процесс зарождения и последовательного развития целостного художественного замысла — от первоначальной идеи до полноценного книжного издания. В итоге была проведена экспертная оценка творческих работ, выполненных на каждом этапе проектирования и реализации авторского книжного проекта. Полученные результаты показали высокий уровень эффективности освоения всех этапов и формирования профессиональных навыков. Таким образом, проведённое исследование подтверждает высокую эффективность предложенной методики и её практическую значимость для профессиональной подготовки студентов-графиков.

Для оценки содержания, формы организации курса по книжной графике и качества полученных знаний студентам было предложено ответить на несколько вопросов. Опросник содержал 6 вопросов, при ответе на которые студентам нужно было определить, в какой степени каждое из утверждений им соответствует, и указать свой ответ в числовом выражении (где 5 — в полной мере, 2 — частично, 1 —

Рис. 3.9. Уровни оценки курса по книжной графике

практически нет) (*Приложение 9*). Все полученные баллы были суммированы и распределены согласно разработанной шкале: 21–26 баллов — *высокая* оценка; 16–20 баллов — *средняя* оценка; 10–15 баллов — *низкая* оценка.

Анализ полученных результатов, представленный в *рис. 3.9*, выявил следующее:

- *высоко* оценили курс **21–26 баллов** — *57 студентов*, что составляет **96,61%**.
- *средне* оценили курс **16–20 баллов** — *2 студента*, что составляет **3,38%**.
- Примечательно, что ни один студент не оценил курс *низкой оценкой*.

Проведённый опрос студентов после прохождения курса по книжной графике позволил выявить положительное отношение к структуре и содержанию курса. Так, вопрос о форме подачи теории и практических заданий, позволяющих наиболее эффективно усвоить и закрепить полученные знания, все **100% — 59 респондентов** оценили наивысшим баллом. **58 респондентам**, что составляет **98,30%**, данный курс помог дополнить и систематизировать уже имеющиеся знания и в целом пересмотреть методы работы над книжной иллюстрацией и книгой. Этот факт позволяет заключить, что данная программа была полезной и помогла заложить прочное теоретическое основание и задать правильный вектор развития самостоятельной творческой и художественно-познавательной деятельности.

На важный для нашего исследования вопрос о пересмотре своего отношения к занятию книжной графикой после прохождения курса и использования полученных знаний, у **94,91%** (56 студентов), за исключением **3 респондентов**, выявлен повышенный интерес к занятию книжной графикой и выражено желание развивать и реализовывать свой творческий потенциал в данной области. **59 респондентов**, что составляет **100%**, отметили в программе явное стремление к всестороннему изучению книжной графики и расширению кругозора. Предложенная программа даёт возможность изучить книжную графику с различных ракурсов: исторического развития книги и её формы, технических возможностей и особенностей книжного оформления.

С утверждением, что данный курс открыл для меня новые отрасли графики, где можно применять полученные знания, согласились **53 респондента (89,83%)**. Тот факт, что книжное искусство является синтетическим и объединяет в себе знания из области графического дизайна, шрифтовой, цифровой и прикладной графики, композиции, гравюры, рисунка и живописи, безусловно, способствует всестороннему развитию творческого потенциала студентов.

Важно, что на вопрос: «*Не получил(а) ожидаемого результата*» все **59 респондентов** ответили отрицательно, что составляет **100 %**.

Из вышеизложенного можно заключить следующее:

- студенты, принимающие участие в эксперименте, с интересом погружались в изучение основ книжной графики и в реализацию предложенных практических заданий;
- осознают важность теоретических знаний, подкреплённых практическими заданиями в учебном процессе;
- работая над раскрытием художественных образов и поиском выразительной формы, всесторонне изучили особенности проектирования и конструирования персонажей, отработали алгоритм последовательной организации работы над образом;
- усвоили основные правила организации системы иллюстраций и книжной среды;
- все студенты понимают и высоко оценивают возможности книжной графики как одной из форм творческой реализации, видят перспективы её развития и взаимодействия со смежными отраслями.

3.3. Выводы по третьей главе

В рамках третьей главы нами было проведено опытно-экспериментальное исследование эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики. Были реализованы три этапа экспериментального исследования: констатирующий, формирующий и контрольный. Полученные результаты позволили нам проследить динамику показателей уровня профессиональной подготовки студентов-графиков и сделать ряд выводов:

1. Разработанная нами педагогическая модель обучения студентов-графиков, основанная на интеграции теоретических знаний истории книжной графики, терминологии и типографики с выполнением практических заданий (разработка образов персонажей, отдельных иллюстраций и создание цельных книжных проектов), продемонстрировала свою результативность. Благодаря внедрению данной модели удалось достичь качественного повышения уровня профессиональной подготовки студентов, обеспечив формирование целостного восприятия и понимания книжной графики как синтетической области искусства, объединяющей графический дизайн, иллюстрацию, шрифты и проектирование книги.
2. В ходе контрольного этапа был выявлен качественный рост уровня профессиональной подготовки студентов. Так, доля студентов с высоким уровнем профессиональной компетентности увеличилась с 13% до 69%, тогда как доля студентов

с низким уровнем подготовки снизилась с 27% до 6,77%. Средний уровень профессиональной подготовки продемонстрировали 53% студентов на этапе констатации и 24% — на этапе контроля.

3. Достоверность качественных изменений выборки была подтверждена статистическими методами анализа, включая t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна — Уитни и ϕ -критерий Фишера. Так, t-критерий Стьюдента показал значимые различия между констатирующим и контрольным этапами исследования ($t_c = 9,08$; $p < 0,001$). U-критерий Манна — Уитни подтвердил значимые различия между результатами выборок, а ϕ -критерий Фишера подтвердил увеличение доли студентов, продемонстрировавших высокий уровень профессиональной подготовки ($\phi = 4,339$; $p < 0,01$).
4. В процессе обучения студенты освоили *теоретические основы книжной графики*, включая историю, специфическую терминологию и структуру книги, а также приобрели *практические навыки*, такие как разработка литературных персонажей, проектирование иллюстраций и авторских книжных проектов. Существенные изменения наблюдались в формировании целостного подхода к книжному проектированию, которое студенты стали воспринимать не только как декоративную, но и как *художественно-смысловую задачу, организуя сложную графическую систему и интегрируя текст, иллюстрацию и шрифт в единое смысловое и пространственное целое*. В процессе обучения студенты приобрели широкий спектр **профессиональных компетенций**:

- научились различать типы печатных и электронных книг;
- изучили специфику проектирования и особенности разработки различных изданий;
- освоили базовые понятия и овладели специальной терминологией;
- научились решать основные задачи конструирования, иллюстрирования и оформления книг;
- создавать единый композиционный ансамбль иллюстраций, декоративных элементов и шрифтов;
- определять основные группы шрифтов и области их применения;
- создавать шрифтовые композиции с учётом общей архитектоники книги;
- оценивать качество оформления и выполнения иллюстраций различных изданий;

- *самостоятельно решать творческие задачи в процессе выполнения авторских проектов;*
 - *творчески применять приобретённые теоретические знания и практические умения;*
 - *объективно анализировать и оценивать результат своей творческой деятельности.*
5. В ходе опытно-экспериментального исследования эффективности разработанной педагогической модели была получена положительная обратная связь от студентов. Так, оценивая предложенный курс, 96,61% респондентов высоко оценили его структуру, содержание и полезность выполненных практических заданий. 94,91% студентов проявили интерес и желание продолжить изучение книжной графики и применять полученные знания в своей творческой практике. Все студенты отметили, что предложенный формат обучения, сочетающий лекции, практическую работу и мастер-классы, является эффективным и мотивирующим. Из вышесказанного можно сделать вывод, что данная модель способствует не только формированию профессиональной подготовки студентов-графиков в области книжной графики, но и развитию творческого мышления, самостоятельности, способности к самоанализу и рефлексии.
6. Проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что целенаправленное обучение специфике книжной графики способствует углублению и систематизации теоретических знаний, повышению качества формирования практических и трансверсальных компетенций, развитию устойчивого профессионального интереса и формированию умений создавать эстетически выразительные и высокохудожественные книжные проекты. Внедрение разработанной педагогической модели является эффективным и перспективным направлением в образовательной практике, открывающим новые горизонты для подготовки высококвалифицированных специалистов в области искусства книги, графических искусств и дизайна.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проблема повышения эффективности обучения студентов-графиков на сегодня является одной из приоритетных задач современного высшего профессионального образования. В этой связи, особую актуальность приобретает активизация художественно-познавательной деятельности студентов-графиков, поскольку способствует формированию у студентов целенаправленной потребности освоения теоретических знаний, практических навыков, развития профессионального мышления и творческой самостоятельности. Изучение вопросов повышения эффективности обучения и обеспечения активизации художественно-познавательной деятельности у студентов-графиков в системе высшего художественного образования, в условиях современной педагогической парадигмы, напрямую связаны процессами оптимизации образовательного процесса. Одним из эффективных путей решения данной задачи является профессиональная подготовка в рамках занятий по предметной дисциплине «Книжная графика» или «Искусство книги».

Современные требования к уровню профессиональной компетентности студентов-графиков, а также необходимость обеспечения целостности и непрерывности образования обусловлены трансформациями общественно-экономических условий, которые повлекли за собой изменения целей и содержания профессионального образования. Всё это предполагает поиск инновационных форм и методов в сфере художественного образования. Данный процесс обусловлен противоречиями, среди которых можно выделить несоответствие между применением традиционных методов и форм обучения и новыми тенденциями развития в производственных и креативных сферах.

Представленное исследование посвящено проблеме повышения эффективности обучения студентов-графиков, основанной на оптимизации учебного процесса — глубокого и систематического изучения специфики книжной графики, активизации художественно-познавательной деятельности студентов и создании образовательной среды, подтверждая основные положения выдвигаемой гипотезы, позволяет сформулировать следующие **выводы:**

1. Всесторонний анализ действующего учебного плана по специальности «Графика» позволил выявить фрагментарность и отсутствие целостного подхода, что отражается на содержании как теоретических, так и практических аспектов книжной графики и искусства книги в целом. Как следствие, выпускники обладают ограниченными и поверхностными знаниями, не владеют основами искусства книги и смежных дисциплин, а также не способны творчески и профессионально применять традиционные средства и

современные технологии в области книжной графики и визуальной коммуникации в целом. Также нами было отмечено отсутствие ориентировочно-мотивационного этапа, соответствующего условиям профессиональной направленности, что в свою очередь приводит к снижению интереса и утрате устойчивой мотивации студентов. Изучение современных педагогических практик и успешного опыта различных художественных школ позволило обосновать прочную научную базу для совершенствования содержания, методов и технологий обучения, выявить эффективные педагогические стратегии, направленные на развитие творческого потенциала, самостоятельного мышления и профессионального мастерства будущих художников книги.

2. Анализ психолого-педагогических основ художественно-познавательной деятельности выявляет, что сущность понятия «художественно-познавательная деятельность» в контексте психолого-педагогического знания предусматривает не просто наличие активного мышления, представленного мыслительными операциями и направленными на решение учебных задач, но и тесно связано с понятием «творчества», которое, в свою очередь, предполагает проявление индивидуальности, воображения, эмоционального отклика и способности создать новый художественный продукт.
3. Изучение и анализ научно-теоретических и методологических подходов, направленных на активизацию художественно-познавательной деятельности студентов-графиков, позволило определить основные педагогические условия, сформулировать принципы и обосновать эффективные формы и методы работы на занятиях по книжной графике. Следует отметить следующие условия: 1) *создание развивающей образовательной среды*; 2) *применение интерактивных и проблемно-творческих методов обучения*; 3) *стимулирование самостоятельной деятельности*; 4) *использование междисциплинарного подхода*; 5) *активное вовлечение студентов в реализацию реальных авторских проектов*.
4. В ходе исследования были определены и систематизированы основные понятия, характеризующие специфику книжной графики, как совокупность элементов художественного оформления, формирующих целостный образ книги. К ним относятся: *архитектоника книги, иллюстрации, шрифтовые решения, декоративные элементы*. Прослежена эволюция соответствующих элементов, что позволило выявить способы их организации, соподчинения, а также характерные изменения их роли в структуре книги в зависимости от её внешней формы, композиционного строя и исторических условий. В результате были выделены основные группы понятий, охватывающие искусство книги, способных обеспечить формирование комплекса профессиональных компетенций у будущих художников-графиков.

5. На основе анализа была разработана *система критериев и показателей оценивания уровня понимания и практического применения студентами знаний специфики книжной графики. Были определены уровни профессиональной подготовки и критерии оценивания практических работ.* На основе данной схемы были разработаны тесты для констатирующего и контрольного этапов педагогического эксперимента, которые позволили нам провести количественное и качественное измерение когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональной подготовки студентов-графиков.
6. Внедрение данной модели в образовательную практику предусматривало прохождение всех этапов проектной деятельности, от изучения теоретических основ визуального образа книги и анализа структурных и выразительных элементов книжного пространства, поэтапной работы над образом персонажа, иллюстрацией до реализации авторской книжки-картинки. Это обеспечило формирование профессиональной компетентности студентов и развитие творческой самостоятельности. Междисциплинарный подход и экспериментальные методы способствовали развитию способности к профессиональной адаптации и стимулировали поиск оригинальных решений. Регулярная рефлексия и обратная связь помогли сформировать устойчивый интерес и установку на профессиональный рост и личностное развитие. Таким образом, можно сделать вывод, что результативность предложенной модели достигается за счёт системного подхода, тщательного подбора педагогических принципов и методов обучения, создания специальной образовательной среды, способствующей формированию квалифицированного и творчески мыслящего специалиста.
7. Эффективность предложенной модели была подтверждена опытно-экспериментальной проверкой, которая показала существенный рост уровня профессиональной подготовки, увеличив долю студентов с высоким уровнем сформированности компетенций с 13% до 69%, снизив количество студентов с низким уровнем с 27% до 6,77%. Качественные изменения были подтверждены статистическим анализом (Т-критерий Стьюдента, U-критерий Манна — Уитни и ф-критерий Фишера). В ходе обучения студенты приобрели широкий спектр профессиональных компетенций: *овладели базовыми понятиями и специальной терминологией; изучили специфику книги; особенности разработки различных изданий; научились решать основные задачи оформления книг, создавая композиционный ансамбль иллюстраций, декоративных элементов и шрифтов с учётом общей архитектоники книги; самостоятельно решать творческие задачи в процессе выполнения авторских проектов; творчески применять приобретённые теоретические знания и практические умения; объективно анализировать и оценивать результат своей творческой деятельности для дальнейшего профессионального развития.*

8. В ходе опытно-экспериментальной проверки было подтверждено, что активизация художественно-познавательной деятельности достигается через интерактивные и экспериментальные методы обучения, проектную деятельность, специальную образовательную среду и рефлексию, способствующие вовлечению студентов в творческую деятельность, формирующие устойчивый интерес и мотивацию к саморазвитию и самореализации.
9. **Полученные результаты способствовали решению важной научной проблемы**, заключающейся в *теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации пропедевтического курса обучения студентов-графиков на основе изучения специфики книжной графики, направленного на повышение эффективности их профессиональной подготовки*. Решение данной проблемы обеспечено: *обоснованием концептуальных и дидактических принципов построения пропедевтического курса по книжной графике как основы формирования у студентов целостного представления о книге как художественном объекте; разработкой методов активизации художественно-познавательной деятельности студентов и организации учебного процесса, ориентированного на интеграцию теоретических знаний и практических навыков в области книжной графики; определением педагогических условий и формированием образовательной среды, способствующих развитию профессиональной компетентности, творческого и проектного мышления в процессе освоения художественных и технических аспектов книжной графики*.

Результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной проверки, полностью подтверждают выдвигаемую гипотезу. Книжная графика является мощным образовательным инструментом, способствующим формированию профессиональных и трансверсальных компетенций будущего художника-графика.

Практическая значимость исследования выражается в создании методических рекомендаций, практического образовательного курса «Художественные и технические аспекты книжной графики» и его внедрении в учебный план по специальности *Графика, АМТИИ*. Полученные результаты могут быть использованы в системе высшего художественного образования при разработке учебных программ по искусству книги, книжной графике и графическому дизайну. Это особенно важно в целях усовершенствования специальных дисциплин, направленных на формирование творческого и художественно-проектного мышления, навыков графического повествования и развития визуальной культуры.

На основе полученных в ходе исследования данных и сделанных выводов мы предлагаем следующие **рекомендации**:

Для Министерства образования и исследований и профильных ведомств:

- Принимая во внимание культурную и социальную значимость книги и потенциал книжной графики как инструмента формирования профессиональных компетенций художников-графиков, рекомендуем включить её в число приоритетных направлений образовательной политики.
- Создать специальные центры поддержки, онлайн-платформы и курсы повышения квалификации преподавателей, заинтересованных в изучении и освоении междисциплинарных и цифровых методов обучения книжной графике.

Для профильных вузов (художественные факультеты, кафедры и секции графики):

- Включить в учебный план пропедевтический курс «Художественные и технические аспекты книжной графики», обеспечивающий теоретическую базу и формирующий необходимые практические навыки в области искусства книги.
- Обеспечить доступ студентов к современным графическим программам (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Procreate, After Effects и др.).
- Инициировать и всячески поддерживать экспериментальные и проектные мастерские, мастер-классы и студенческие выставки как эффективные формы активизации творческого потенциала и создания привлекательной образовательной среды.
- Содействовать установлению партнёрских отношений между вузами, издательскими домами, IT и медиа компаниями для реализации совместных проектов, профессиональной ориентации студентов, возможности прохождения стажировок и промышленных практик.

Для преподавателей специальных дисциплин:

- Формировать у студентов представление о книге как о синтетической форме искусства, сочетающей текст, художественную графику и композиционно-пространственное решение.
- Использовать в педагогической практике интерактивные методы обучения (мастер-классы, творческие мастерские, кейс-стади и др.), которые обеспечат активное включение студентов в творческий процесс.
- Осваивать и применять в педагогической и творческой практике современные цифровые инструменты, гаджеты и приложения.
- Внедрять проектно-ориентированное обучение и задания на создание образов персонажей, различных иллюстраций, макетов и раскадровок авторских книг.

- Развивать у студентов рефлексивное мышление через анализ и оценку проектов, критические обзоры и коллективные обсуждения; формировать навыки самостоятельной и коллективной работы и способствовать развитию авторского стиля.
- Профессионально совершенствоваться, участвовать в программах повышения квалификации и обмена опыта, отслеживать актуальные тенденции в области книжной графики, обновления цифровых инструментов и процессов книгоиздания.

Для студентов художественных направлений:

- Использовать книжную графику как средство формирования необходимых профессиональных компетенций, активно участвовать в творческих проектах, связанных с книжной графикой, с целью развития способности к визуальному повествованию (storytelling), пространственной композиции и стилизации.
- Активно осваивать и применять традиционные графические техники и цифровые инструменты, формируя тем самым универсальный набор профессиональных компетенций.
- Участвовать в различных междисциплинарных проектах со студентами из смежных специальностей (литературы, режиссуры, анимации, цифровых медиа) для расширения профессионального кругозора.
- Отслеживать актуальные тенденции в графическом дизайне, креативных индустриях и книжной графике для саморазвития и профессионального роста.

Наше исследование предусматривает теоретическое и практическое решение проблемы повышения эффективности обучения студентов-графиков, в условиях целостного подхода к изучению специфики книжной графики, в единстве теоретического, практического и творческого начала. Данное исследование позволило уточнить его *пределы*: это лишь один из возможных подходов к решению существующей проблемы, и он не в полной мере охватывает всю совокупность трудностей и противоречий в области обучения книжной графике, в том числе историко-культурные, технологические и методологические аспекты. Очевидно, что более детального изучения требуют вопросы оптимизации учебного процесса, механизмы активизации художественно-познавательной деятельности и формирования устойчивой мотивации в условиях глобальных вызовов и тотальной цифровизации.

Также открываются *перспективы дальнейшего исследования* в области художественного познания книжной графики в формате электронной книги, цифровых приложений, книг с дополненной и виртуальной реальностью (AR/VR) и мультимедийных проектов.

Результаты исследования отражены в 8 научных публикациях и были представлены на 11 национальных и международных научных конференциях и симпозиумах.

БИБЛИОГРАФИЯ

Библиография на румынском языке

1. ARBUZ-SPĂTARI, O., SIMAC, A., *Dezvoltarea creativității artistice la studenți în cadrul cursului de arte textile: ghid metodic*. Ch.: Garomont Studio, 2012. 251 p. ISBN 978-9975-4259-3-3.
2. ARBUZ-SPATARI, O., *Pedagogia artelor despre creativitate și formarea/dezvoltarea ei la studenții Facultăților de Arte Plastice și Design*, Revistă de științe socioumane, Nr. 1 (23). 2013/2022 [online]. [citat 26.05.2025]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/25439
3. BOCOȘ, M.-D., *Instruirea interactivă. Repere axiologice și metodologice*. București: Polirom, 2013. 472 p.
4. BOLBOCEANU, A., CUCER, A., PAVLENKO, L. [et al.] Referințe epistemologice ale asistenței psihologice în contextul învățării pe tot parcursul vieții. Coord.: A. Bolboceanu. Chișinău: IȘE, 2017. 123 p.
5. BRIGALDA, E., *Pavel Șillingovski. Maeștri basarabeni din sec. XX*. Chișinău: ARC. 2005, 96 p. ISBN 978-9975-61-393-4.
6. BRIGALDA, E., *Igor Vieru. Maeștri basarabeni din sec. XX. Monografie*. Chișinău: ARC. 2004, 96 p. ISBN 978-9975-61-096-4.
7. CALLO T., CUZNEȚOV Larisa, HADÎRCĂ M. [et al.] *Educația integrală: fundamentări teoretico-paradigmatice și aplicative*. Coord. șt.: M. Hadîrcă. Chișinău: IȘE, „Cavaioli”, 2015. 248 p. ISBN 978-9975-48-093-2.
8. CERGHIT, Ioan, *Metode de învățământ*. Iași: Polirom, 2006. 320 p. ISBN 973-46-0175-X.
9. CIOBANU, C., *Isai Cârmu. Magia cărții*. Chișinău: ARC, 2019, 96 p. ISBN 978-9975-0-0320-9.
10. CÎMPIAN, F.E., *Experiența și educația estetică, imaginea și opera de artă*, Internațional Scientific Symposium „Interferences tendencies and cultural identities in the Contemporary artistic context”, 2021, Budva, Muntenegro, pp 35–38, ISBN 978-9975-56-919-4.
11. COJOCARU, V., *Activitatea de inovare în învățământ*. Învățământ superior: tradiții, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar. Nr. 4 2007. ISSN 1857-1999. ISSNe 2345-1963 [online]. [citat 20.07.2025]. Disponibil: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/123456789/4223>
12. CRAVCENCO, V., *Grafica de carte pentru copii din republica moldova (1945–2010)*. Teză de doctor în studiul artelor și culturologie – Chișinău, 2020. 233 p.
13. CRUDU, V., PATRAȘCU, D., *Calitatea învățământului în instituțiile preuniversitare: management, tehnologii, metodologii, evaluare*. Ch.: Gunivas, 2007. 378 p. ISBN 78-9975-908-66-5.
14. DULGHERU, V., CANTEMIR, L., CARCEA, M., *Manual de creativitate*. Chișinău: Tehnica-Info, 2000. 254 p. ISBN 9975-63-06-5.
15. ECO, U., *Limitele interpretării*. Traducere: Ștefania Mincu, Daniela Crăciun. Iași: Polirom, 2016, 314 p. ISBN 978-973-46-6243-2.
16. GAGIM, Ion, *Formarea gândirii transdisciplinare ca metaobiectiv educațional universitar*. Calitatea formării specialiștilor în învățământul superior: strategii, forme, metode: Materiale-

- le Conf. Șt. Int. consacrate aniversării a 60-a de la fundarea Univ. de Stat "Alec Russo". Bălți: Presa universitară bălțeană, 2005. Vol. 1. pp. 153-158. ISBN 9975-931-97-9.
17. JITARU, O., *Metode interactive pentru stimularea învățării eficiente*. Performantica, 2018. p. 101.
 18. MOKAN-VOZIAN, L., *Aspecte interactive și interdisciplinare în domeniul educației plastice*. In: Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului, Ed. 22, 8-9 octombrie 2020, Chișinău. Chișinău: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, Seria 22, Vol.4, pp. 219-224. 978-9975-46-453-6.
 19. MORARI, M., *Construcția dinamică a învățării: provocări și perspective în psihopedagogia artelor. Învățarea școlară în contextual provocărilor societale 2023*. Simpozionul "Învățarea școlară în contextul provocărilor societale" Chișinău, Moldova, 23 iunie 2023.
 20. NAGĂȚ, G., *Tehnici și metode pentru stimularea creativității*. Chișinău: Tehnica-Info, 2001. 200 p.
 21. PATRAȘCU, D., PATRAȘCU, L., MOCRAC, A., *Metodologia cercetării și creativității psihopedagogice*. Chișinău: Știința. 2003, 252 p. ISBN 9975-67-320-1.
 22. PATRAȘCU, D., *Tehnologii educaționale*. Chișinău: [S.n.], 2005. 704 p. ISBN 9975-78-379-1.
 23. PÂSLARU, V., *Epistemele educației moderne: Reactualizare, redefinire, monografie*. Chișinău: Pontos, 2023, 524 p. ISBN 978-9975-72-708-3.
 24. *Plan de învățământ, Specialitatea: 0213.2 Grafică*, AMTAP, [online]. [citat 13.04.2025]. Disponibil: <https://amtap.md/wp-content/uploads/2019/11/Plan-0213.2-Grafica.pdf>
 25. *Plan de învățământ, Specializarea Arte plastice – Grafică*, UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, [online]. [citat 15.05.2025]. Disponibil: <https://drive.google.com/file/d/1O77ywkI1dMTtZhkp1JqSJDvrv84LX3t/view>
 26. *Plan de învățământ, Specializarea Arte plastice – Grafică*, UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI, [online]. [citat 15.05.2025]. Disponibil: [https:// unarte.org/wp-content/uploads/2024/12/Plan-de-Invatamant-Grafica-licenta-2024-2025.pdf](https://unarte.org/wp-content/uploads/2024/12/Plan-de-Invatamant-Grafica-licenta-2024-2025.pdf)
 27. POPESCU, G., *Psihologia creativității. Ed. a 3-a*. București: România de mâine, 2007. p. 142 ISBN 978-973-725-869-4.
 28. ROCACIUC, V., *Narațiune și simbol în grafica de carte moldovenească 1945–2010*. Chișinău: S.n., 2021, 280 p. ISBN 978-9975-47-217-3.
 29. ROCO, M., *Creativitate și inteligență emoțională*. Iași: Polirom, 2004, p. 245.
 30. SILISTRARU, N., *Valori ale educației moderne*. Chișinău: Combinatul Poligrafic din Chișinău, 2006. 176 p. ISBN 9975-70-222-8.
 31. STAVILĂ, T., *Theodor Kiriacoff*. Chișinău: ARC, 2006. 80 p.
 32. STOICA, A., *Creativitatea pentru studenți și profesori*. Iași: Institutul European, 2004. p. 237.
 33. *Strategia de dezvoltare „Educația 2030” și a Programul de implementare a acesteia pentru anii 2023-2025*, [online]. [citat 08.2024]. Disponibil: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec2022_1.pdf
 34. *Strategia de transformare digitală a Republicii Moldova pentru 2022-2030*. [online]. [citat 15.07.2025]. Disponibil: [https://mded.gov.md/wp-content/uploads/2023/11/ STD_RO.pdf](https://mded.gov.md/wp-content/uploads/2023/11/STD_RO.pdf)
 35. **TIMUȚA, A., *Formarea tinerilor graficieni în domeniul graficii de carte ca formă de comunicare artistică în context global, Materialele conferinței științifice internaționale***

Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine, din 18–19 septembrie 2025. Ediția a XII-a, Iași — Chișinău — Lviv.

36. TUDOR, D., *Lena Constante. Biografie. Tapiserie. Icoane. Ilustrații. Desene în închisoare*. București: Institutul Cultural Român, 2005. 208 p.
37. UNIVERSITÉ DE ARTS, BEUX-ARTS, DESIGN, CINEMA PARIS, [online]. [citat 10.12.2022]. Disponibil: https://beauxartsparis.fr/enbeauxartsparis.fr/sites/default/files/in-linefiles/BA_LIVRET_2324_WEB_DEF.pdf
38. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE „GEORGE ENESCU” DIN IAȘI, [online]. [citat 10.04.2025]. Disponibil: <https://www.arteiasi.ro/facultatea-de-arte-vizuale-si-design/studii-de-licenta/arte-plastice-grafica/>
39. UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA, [online]. [citat 15.05.2025]. Disponibil: https://hiphi.ubbcluj.ro/licenta/Fisa_disciplinei_Istorie.html
40. VRABIE, Gh. *Arta graficii de carte și de șevalet în creația lui I. Bogdesco*. Arta 2006. Chișinău: ASM, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor, pp. 89–92.

Библиография на русском языке

41. АДАМОВ, Е.Б., БЫКОВА, В.Я. и др., *Книга как художественный предмет. Набор. Фактура. Ритм. Часть I*. М.: Книга, 1988. 386 с. ISBN 5-212-00067-X.
42. АКУЛОВА, Р., *Графика де карте молдовеняскэ*. Кишинэу: Литература Артистикэ, 1986. 180 с.
43. АЛЕКСЕЕВ, П.В., *Хрестоматия по философии*. 3-е изд. М.: Проспект, 2015. 576 с. ISBN 978-5-392-16699-2.
44. АРНХЕЙМ, Р., *Визуальное мышление. Зрительные образы: Феноменология и эксперимент*. Душанбе: Таджикский государственный университет, 1971. 144 с.
45. АРНХЕЙМ, Р., *Искусство и визуальное восприятие*. М.: Прогресс, 1974. 386 с.
46. БАБАНСКИЙ, Ю.К., *Оптимизация процесса обучения*. М: Педагогика. 1977. 256 с.
47. БАРЦИЦ, Р.Ч., *Проектирование художественного образа в печатной графике как основа обучения иллюстрированию книги*, Преподаватель XXI век № 1/2016, 199–208 с.
48. БАРЦИЦ, Р.Ч., *Художественная графика. Введение в методiku преподавания: Монография. 2-е изд.*, Москва: МПГУ, 2016. 222 с. ISBN 978-5-4263-0447-5.
49. БАРЫШЕВА, Т.А., *Творчество: теория, диагностика, технология: Словарь-справочник для специалистов в области образования, инноваций и гуманитарных технологий в социальной сфере*. СПб.: Российский гос. педагогический ун-т им. А.И. Герцена, 2014. 380 с. ISBN 978-5-9651-0831-2.
50. БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ, *кафедра живописи и графики* [электронный ресурс]. [дата обращения 10.12.2022]. Режим доступа: <https://bdam.by/%d1%85%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b5%d1%82/>
51. БЕСЧАСТНОВ, Н.П., *Сюжетная графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика»*. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. 399 с. ISBN 978-5469140187342.
52. БИСТИ, Д.С., *Галерея искусств. Иллюстрация. Разговор об иллюстрации*. М.: Советский художник, 1988.

53. БОРДОВСКАЯ, Н.В., ДАНДАРОВА, И.М. и др., *Современные образовательные технологии: учеб. пособие. 3-е изд., стер.* М.: КноРус, 2022. 432 с. ISBN 978-5-406-08721-3.
54. БОРУХОВИЧ, В.Г., *В мире античных свитков / Под ред. Э.Д. Фролова.* Саратов: Изд. Саратовского университета, 1976. 224 с.
55. БОРЫТКО, Н.М., *В пространстве воспитательной деятельности.* Волгоград: Перемена, 2001. 181 с. ISBN 5-88234-481-6.
56. БРЫНЗЕЙ, Б., *Художники молдавской советской книги.* Кишинев: Лумина, 1977. 102 с.
57. БУЛГАКОВ, Ф.И., *Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства,* СПб.: изд. А.С. Суворина, 1889. 270 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 17.05.2025]. Режим доступа: <https://www.google.md/books/edition/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B8%D1%81%D1%82/cTz8AgAAQBAJ?hl=ru&gbpv=1&pg=PA3&printsec=frontcover>
58. ВЛАДИМИРОВ, Л.И., *Всеобщая история книги.* М.: Книга, 1988. 312 с. ISBN 5-212-00029-7.
59. ВИНОКУР, И.В., *Искусство книги в структуре курса композиции в художественном училище.* Диссертация. Санкт-Петербург, 2004, 243 с.
60. ВРАБИЕ, Г., *Пикторул ши графика де карте (I).* În: *Култура.* Кишинэу: 1974, № 48 (1532), 23 ноемврие, р. 13.
61. ВЫГОТСКИЙ, Л.С., *Педагогическая психология.* М.: АСТ, 2008. 671 с. ISBN 978-5-17-049975-5.
62. ВЫГОТСКИЙ, Л. С., *Психология искусства.* Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 480 с. SBN 5-222-00256-X.
63. ВЫГОТСКИЙ, Л.С., *Психология развития человека.* Москва: Эксмо, 2005. 1136 с. ISBN 5-699-13728-9
64. ГАЛЬПЕРИН, П.Я., *Введение в психологию: Учебное пособие для вузов.* М: Книжный дом «Ф», 1999. 332 с. ISBN 5-8013-0016-3.
65. ГАЛЬЧЕНКО, М.Г., *Книжная культура. Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси: Избранные работы.* М.: Алетея, 2001. 496 с. ISBN 5-89865-007-5.
66. ГАТАЛЬСКАЯ, Е.А., *Тенденции художественного профессионального образования в Академии визуальных искусств г. Лейпцига,* Педагогика искусства, Электронный Научный Журнал Учреждения Российской Академии Образования «Институт Художественного Образования» №4, 2011, [электронный ресурс]. [дата обращения 10.02.2020]. Режим доступа: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/>
67. ГАРДНЕР, Г., *Структура разума: теория множественного интеллекта.* М: Вильямс, 2007, 512 с. ISBN 978-5-8459-1153-7.
68. ГЕРЧУК, Ю.Я., *История графики и искусства книги: учеб. пособие для вузов.* М: Аспект-пресс, 2000. 317 с. ISBN 5-7567-0243-1.
69. ГЕРЧУК, Ю.А., *Художественная структура книги: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.* М.: Издательский дом «РИП-холдинг», 2014. 212 с. ISBN 978-5-903190-63-8.

70. ГИЛЬДЕБРАНД, А., Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей о Гансе Фон Маре. М.: МПИ, 1991. 164 с.
71. ГОЛУБЕВА, О.Л., *Основы композиции: Учеб. пособие. - 2-е изд.* М.: Изд. дом «Искусство», 2004. 120 с. ISBN 5-85200-417-0.
72. ГОЛЬЦ, Н., Книжная и станковая графики. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2012. 160 с. ISBN 978-5-91045-430-3.
73. ГОЛЬЦОВ, Д. *Графики Советской Молдавии*. Москва: Советский художник, 1981. 96 с.
74. ГОРОВАЯ, В.И., БЕЛОЗУБОВА, Е.Н., *Творческая активность как проблемное поле исследования*. Современные проблемы науки и образования, 2021. № 3 [Электронный ресурс]. [дата обращения: 19.08.2024]. Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30872>
75. ГУЛАКОВА М.В., ХАРЧЕНКО Г.И. *Интерактивные методы обучения в вузе как педагогическая инновация* // Концепт. Научно-методический электронный журнал, 2013. – № 11 (ноябрь). [электронный ресурс]. [дата обращения 09.09.2024]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/interaktivnye-metody-obucheniya-v-vuze-kak-pedagogicheskaya-innovatsiya/viewer>
76. ДАВЫДОВ, В.В., *Что такое учебная деятельность?* // Начальная школа, 1999. №7. 12–18 с.
77. ДЕБРЕ, Р., *Введение в медиологию. Пер. с франц. Б.М. Скуратова*. М.: Практис, 2010. 368 с. ISBN 978-5-901574-76-8
78. ДИНЕР, Е.В., *Электронная книга как категория книговедения: монография* / Киров: ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2017. 245 с. ISBN 978-5-9500379-5-5.
79. ДИСТЕРВЕГ, А., *О природосообразности и культуросообразности в обучении*. М.: Народное образование № 7–98. [электронный ресурс]. [дата обращения 07.12.2025]. Режим доступа: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Diesterweg/Diesterweg_Adolf_Nature_and_Culture.htm#%D0%90%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3
80. ДОНДАКОВА, Р.Б., ПОСХОДИЕВА Д.В., *Развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения в педагогическом вузе ИСОМ*. 2015. № 6–1. 277–280 с.
81. ДОТРЕМЕР, Р., *Маленький театр Ребекки*. М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2017. 200 с. ISBN 978-5-00100-259-8.
82. ДЬЮИ, Д., *Психология и педагогика мышления (сборник)*. М: Лабиринт, 1999, 192 с. ISBN: 5-87604-082-7.
83. ДЬЮИ, Д., *Искусство как опыт*. М: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2024, 504 с. ISBN: 978-5-85006-490-7.
84. ЗИНЧЕНКО, В.П., *Психологические основы педагогики. Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова: учеб. пособие*. М.: Гардарики, 2002. 431 с. ISBN 5-8297-0118-9.
85. ЕМЕЛЬЯНОВА, И.Е., *Интегрированная познавательная задача как системообразующий фактор художественно творческого развития ребёнка*. Начальная школа Плюс До и После. – 2011. № 10. 1-7 с.
86. ЗАВГОРОДНИЙ, В.Г., *Видео самоучитель. Adobe InDesign CS3 (+CD)*, СПб.: Издательский дом "Питер", 2016. 454 с. ISBN 9785496023160. [электронный ресурс]. [да-

та обращения 08.07.2025]. Режим доступа: <https://avidreaders.ru/read-book/adobe-indesign-cs3.html>

87. ИЛЬИН, Е.П., *Психология творчества, креативности, одарённости*. СПб.: Питер, 2009. 434 с. ISBN 978-5-49807-239-5.
88. ИЛЬИНА, Т.Б., *Структура и содержание этнопедагогической компетентности педагогов*. В: *Педагогическое образование в России*, 2016. № 3, 69–75 с. ISSN 2079-8717.
89. ИЛЬЯШЕНКО, Л., *Молдавские художники – детям*. Кишинёв: Лумина, 1970. 40 с.
90. КАГАН, М.С., *Деятельность. Теоретическая культурология*. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, РИК, 2005. 624 с. ISBN 5-88687-158-6.
91. КАГАН, М., *Эстетика как философская наука*. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 544 с. ISBN 5-86708-096-х.
92. КАЛЮЖНАЯ, Е.Г., *Художественно-творческая деятельность: понятие, структура, педагогический потенциал*. Человек в мире культуры. 2015. №1 (4). 34–39 с.
93. КАМЕНСКИЙ, А., *Искусство книжной графики и современность*. М.: Книга, 1975. 200 с.
94. КАПР, А., *Эстетика искусства шрифта*. М.: Книга, 1979. 124 с.
95. КАЦПРЖАК, Е.И., *История письменности и книги*. М.: Искусство, 1955. 356 с.
96. КИРИЧЕНКО, Н.С., *Обучение книжной графике как средство развития профессиональной компетентности художника-педагога / Современное педагогическое образование*. [СПО], 2023. – № 12. 523–526 с.
97. КИРПИЧНИКОВ, А.И. *Очерки истории книги*. СПб.: Типография Н.А. Лебедева, 1888. 72 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 17.05.2025]. Режим доступа: https://www.google.md/books/edition/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/FEsPS6iU4ywC?hl=ru&gbpv=1&pg=PA1&printsec=frontcover
98. КИСИН, Б.М., *Графическое оформление книги*. М.: Гизлегпром, 1946. 408 с.
99. *Кодекс Республики Молдова об образовании* от 17-07-2014. [электронный ресурс]. [дата обращения 08.07.2025]. Режим доступа: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=148031&lang=ru#
100. КОЗЛОВА, А.А., *Виды, приёмы и особенности стилизации в современном дизайне*. XIV Международная научно-практическая конференция «Современные техника и технологии» 414–416 с.
101. КОЛЕСНИКОВ, А.В., *Повышение эффективности образования в вузе. Компьютеризация, когнитивный подход и организационное совершенствование*. Минск: БИП-С Плюс, 2009. 256 с.
102. КОНОПЛЁВ, А., «Декамерон». Продолжение... // Журнал по графическому дизайну [кАк]. М.: Студия «Дизайн-депо», 2001. №3 (17). 176 с.
103. КОСЕНКО, Н.А., *Проблемы сохранения традиций в профессиональной подготовке современного художника-педагога / Учёные записки*. Электр. Науч. журнал Курского гос. унив. 2021. № 3 (59). 442–447 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 16.05.2025]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n /problemy-sohraneniya-traditsiy-v-professionalnoy-podgotovke-sovremennogohudozhnika -pedagoga/viewer>

104. КОШКИНА, О.Ю., *Книжная графика как коммуникация*. Символ науки. 2016. № 2–3. 194–197 с.
105. КРАЕВСКИЙ, В.В., *Методология педагогического исследования*. Самара, 1994. 165 с. ISBN 5-8428-0038-1.
106. КРСИЛО, А.И., *Психология обучения художественному творчеству*. М.: Институт практической психологии, 1998. 136 с. ISBN 5-89112-026-7.
107. КРУПНОВ, А.И., НОВИКОВА, И.А., Шляхта, Д.А., *Этнопсихологические и кросс-культурные исследования свойств личности: системно-функциональный подход*. Психология образования в поликультурном пространстве, 2016. № 35(3). 15–25 с.
108. КРУТЕЦКИЙ, В.А., *Психология: учебник для учащихся педагогических училищ*. М.: Просвещение, 1980. 352 с.
109. КУЗНЕЦОВ, Э.Д., *Фактура как элемент книжного искусства*. М.: Книга, 1979. 98 с.
110. КЭРРОЛЛ, Л., *Алиса в Стране чудес: Pop-Up Book*. М: Рипол-Классик, 2011. 7 с. ISBN 978-5-386-02258-7.
111. ЛАВРЕНТЬЕВ, А.Н., *Опыт сюжетной пропедевтики // Журнал по графическому дизайну [КАК]*. М.: Студия «Дизайн-депо», 2001. №3 (17). 176 с.
112. ЛАВРЕНТЬЕВ, А.Н., *Чем отличаются студенты Строгановки от студентов Полиграфа // Журнал по графическому дизайну [КАК]*. М.: Студия «Дизайн-депо», 2001. №3 (17). 176 с.
113. ЛАГАЕВА, Т., СИМАК, А., *Классификация методов формообразования в современной иллюстрации на основе приёмов триз и анализ их функций*. Conferința "Актуальні проблеми сучасного дизайну" Vol.2, Kiev, Ucraina, 23 aprilie 2020 [электронный ресурс]. [дата обращения 26.05.2025]. Режим доступа: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/117-120_45.pdf
114. ЛАЗАРЕВ, М., *Статья «Белое, чёрное, красное». О творчестве Д.С. Бисти*, 2009 [электронный ресурс]. [дата обращения 17.02.2025]. Режим доступа: <https://rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=14701>
115. ЛЕОНТЬЕВ, А.Н., *Деятельность. Сознание. Личность*. М.: Академия, 2005. с. 352. ISBN 5-89357-153-3.
116. ЛЕРНЕР, И.Я., *Дидактические основы методов обучения*. М.: Педагогика, 1981. 186 с.
117. ЛЕШЕРМЕЙЕР, Ф., *Принцессы: неизвестные и забытые*. М.: Махаон, 2010. 94 с. ISBN 978-5-389-00710-9.
118. ЛЕЩИНСКИЙ, А.А., *Основы графики. Уч. пос. для студентов высших учебных заведений по специальности «Изобразительное искусство»*. Гродно: ГрГУ, 2003. 194 с. ISBN 985-417-503-0.
119. ЛИСИНА, М.И., *Формирование личности ребёнка в общении*. СПб.: Питер, 2009. 320 с. ISBN 978-5-388-00493-2.
120. ЛИСИЦКИЙ, Эль., *Книга с точки зрения зрительного восприятия – визуальная книга*. Цит. по кн.: Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. М., Грант, 2000. 255 с. ISBN 5-89135-150-1.
121. ЛИХАЧЁВ, Б.Т., *Педагогика: курс лекций; под ред. В.А. Слостёнина*. М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. 647 с. ISBN 978-5-691-01654-7.
122. ЛИХАЧЁВ, Д.С., *Слово о полку Игореве, Игоря, сына Святослава, внука Олега*. М: Издательский дом Мещерякова, 2013. 104 с. ISBN 978-5-91045-591-1.

123. ЛЮМИС, Э., *Искусство иллюстрации*. М.: КоЛибри, 2015. 300 с. ISBN 978-5-389-08759-0.
124. ЛЯХОВ, В.Н., *Искусство книги. Иллюстрация. Книга. Графика (Проблемы теории и истории)*. М.: Советский художник, 1978. 232 с.
125. МАКЛЮЭН, М., *Галактика Гуттенберга. Сотворение человека печатной культуры*. Киев: Ника-центр, 2003. 274 с.
126. МАКЛЮЭН, М., *Понимание медиа [Внешние расширения человека]*. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2003. ISBN: 5-86090-102-X.
127. МАСЛОУ, А., *Мотивация и личность*. СПб.: Питер, 2019. 400. ISBN 978-5-4461-1309-5.
128. МЕЩЕРЯКОВ, Б.Г., ЗИНЧЕНКО, В.П., *Большой психологический словарь*. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко, 2003. 632 с. ISBN 5-93878-086-1.
129. МИКРЮКОВ, В. Ю., *Краткий курс педагогики: учебн. пособ.* СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 240 с. ISBN 978-5-9775-0721-9.
130. МОКАН-ВОЗИЯН, Л., *Художественное образование в современном обществе – роль, проблемы и противоречия*. Искусство и культура: Научно-практический журнал. Витебск: Витебский Государственный Университет имени П.М.Машерова, 2018, № 1 (29), стр. 100-104 УДК 378:73/76 ISSN 2222-8853
131. МУДРАК, П., *Художники молдавской детской книги*. Сост. П. Мудрак. «Детская литература», Москва: 1971, № 10, с. 33–38.
132. НАДИРАШВИЛИ, Ш.А., *Социальная психология личности*. Тбилиси: Мецниереба, 1974. 170 с.
133. НЕМЕНСКИЙ, Б.М., *Педагогика искусства*. М.: Просвещение, 2007. 255 с. ISBN 5-09-014501-6.
134. НЕМИРОВСКИЙ, Е.Л., ГОРБАЧЕВСКИЙ, Б.С., *С книгой через века и страны*. М.: Книга, 1964, 384 с.
135. НЕМИРОВСКИЙ, Е.Л., *Мир книги. С древнейших времён до начала XX века*. М.: Книга, 1986, 288 с.
136. ПАНИНА Т.С., ВАВИЛОВА Л.Н., *Современные способы активизации обучения*. М.: Академия, 2006. 176 с. ISBN 5-7695-2255-0
137. ПАЛМЕР, Д.А., *Пятьдесят современных мыслителей об образовании. От Пиаже до наших дней*. М: Издательский Дом ВШЭ, 2019, 488 р. ISBN 978-5-7598-2123-6.
138. ПАРХОМЕНКО, Н., ПАРХОМЕНКО, К., *Метод стилизации как способ формирования визуальной грамотности и образного мышления у художника, дизайнера*, Ch: Univers pedagogic Nr. 3 (75) 2022 22–27 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 01.05.2025]. Режим доступа: https://ibn.idsi.md/en/vizualizare_articol/165854
139. ПАХОМОВ, В.В., *Книжное искусство. Книга вторая. Замысел оформления. Иллюстрации*. М.: Государственное издательство Искусство, 1962. 432 с.
140. ПАХОМОВ, В.В., *Книжное искусство. Книга первая. Замысел оформления*. М.: Государственное издательство Искусство, 1961. 424 с.
141. ПАЙЧАДЗЕ, С.А., *Книга в контексте цивилизаций: полемические заметки*. В: Библиотечное дело. 2005, № 9, с. 14. ISSN 1727-4893.
142. ПЛАТОНОВ, К.К., *Проблемы способностей*. М.: Наука, 1972. 312 с.

143. ПОДЛАСЫЙ, И.П., *Педагогика: в 3-х кн., кн. 3: Теория и технологии воспитания: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образование и педагогика» — 2-е изд., испр. и доп.* М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. 463 с. ISBN 978-5-691-01559-5. [электронный ресурс]. [дата обращения 27.04.2025]. Режим доступа: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovo_dstvo-i-struktura/instituty/pi/ums/kpp/NO/podlasuy1.pdf
144. ПОДЛАСЫЙ, И.П., *Педагогика: Учебник.* М.: Высшее образование, 2006. 540 с. ISBN 5-9692-0012-3.
145. ПОЗДНЯКОВА, О.В., *Эволюция детской книги: от традиций к инновациям (XI–XXI вв.): диссертация ... кандидата: 24.00.01/Позднякова Ольга Витальевна; [Место защиты: ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»], 2018. 194 с.*
146. РАПАЦЕВИЧ, Е.С., *Современный словарь по педагогике / Сост. Е.С. Рапацевич.* Мн.: «Современное слово», 2001. 928 с. ISBN 985-443-239-4.
147. РЕННЕР, П., *Книгопечатание как искусство.* М.: «Государственное издательство», 1925. 192.
148. РЕННЕР, М., *Школа искусств и ремёсел BAZEL. Факультет визуальных коммуникаций.* Журнал по графическому дизайну [КАК). М.: «Дизайн-депо», 2001 №3(17). 176 с.
149. РИЗ, Д., *Профессия: художник-иллюстратор.* М.: Эксмо, 2015. 496 с. ISBN 978-5-699-72020-0.
150. РОДЬКИН, П., *Новое визуальное восприятие, "ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА", № 1/2005-2006, "Я" И "ДРУГОЙ"* [электронный ресурс]. [дата обращения 18.01.2025]. Режим доступа: <https://jgreenlamp.narod.ru/textual.htm>
151. РОСТОВЦЕВ, Н.Н., *Методика преподавания изобразительного искусства в школе.* М.: Агар, 2000. 251 с. ISBN 5-89218-0697.
152. РОСТОВЦЕВ, Н.Н., *О педагогической деятельности и методах преподавания,* Омск: ОмГПУ, 2002. 247 с. ISBN 5-8268-0590-0.
153. РУБИНШТЕЙН, С.Л., *Бытие и сознание.* СПб.: Питер, 2017. 287 с. ISBN 978-5-496-02943-8.
154. РУБИНШТЕЙН, С.Л., *Основы общей психологии.* Под ред. Абульхановой К. СПб.: Питер, 2002. 780 с. ISBN 5-314-00016-4. [электронный ресурс]. [дата обращения 14.12.2025]. Режим доступа: https://yanko.lib.ru/books/psycho/rubinshteyn=osnovu_ob-zhey_psc.pdf
155. РУДЕР, Э., *Типографика. Перевод с немецкого, послесловие, комментарий: М. Жуков.* М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2017. 286 с. ISBN 978-5-94056-040-1.
156. САФЬЯННИКОВА, В., *Инженерия и дизайн в обществе будущего.* Вестник науки Сибири, 2017. № 2(25). 42 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 21.08.2024]. Режим доступа: <https://jwt.su/journal/article/view/932/940>
157. СЕРОВ, С.И., *Опыт высшей школы графического дизайна.* Журнал по графическому дизайну [КАК). М.: Студия «Дизайн-депо», 2001. №3 (17). 176 с.
158. СИДОРОВ, А.А., *История графики и книжного искусства: учеб. пособие для спец. 2220 "Графика".* М.: МПИ, 1986. 60 с.
159. СИДОРОВ, А.А., *Искусство книги.* М.: Дом печати, 1982. 100 с.
160. СЛАСТЁНИН В.А., ИСАЕВ, И.Ф., ШИЯНОВ, Е. Н., *Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.* 5-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия»,

2013. 576 с. ISBN 978-5-7695-9649-0). [электронный ресурс]. [дата обращения 25.04.2025]. Режим доступа: https://pedlib.ru/Books/1/0075/1_0075-206.shtml#book_page_top
161. СМОЛЯНОВ, Г.Г. *Анатомия и создание образа персонажа в анимационном фильме. Учебное пособие*. Москва: ВГИК, 2005. ISBN 5-87149-102-2.
162. СОКОЛОВА, М.А., *Современный визуальный язык и пластическое образование*. International Electronic Scientific and Educational Journal “Architecture and Modern Information Technologies”. № 4 (13). 2010. 12 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 10.04.2025]. Режим доступа: <https://marhi.ru/eng/AMIT/2010/4kvart10/sokolova/astract.php>
163. ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ, *Профессионально-образовательная программа Специальность 022, ОП "Графический дизайн и искусство книги"*. [электронный ресурс]. [дата обращения 15.03.2023]. Режим доступа: https://www.uad.edu.ua/uploads/2024/OP/022_24-25-B.pdf
164. ТИМУЦА, А. *Влияние технологий AI на формирование художественной идентичности студентов-графиков в процессе обучения книжной графике*. Materialele simpozionului artistico-științific național cu participare internațională, 28 octombrie 2025. Chișinău: [S. n.], 2025. pp. 175–182. ISBN 978-9975-48-307-0. CZU: 378.147:76+004.8=161.1 Режим доступа: https://dir.upsc.md/handle/1234_56789/8288/Materiale-Simpozion-Arte.pdf
165. ТИМУЦА, А. *Иллюстрация как метод формирования образного мышления: от восприятия к художественному образу*. Materialele Conferinței Științifice Internaționale Învățământul artistic – dimensiuni culturale, 11 aprilie 2025, Chișinău: AMTAP, 2025. pp. 289-296. CZU 769.2:[159.955:159.923.37 DOI <https://doi.org/10.55383/iadc2025.88> Режим доступа: <https://amtap.md/assets/pdf/%C3%8Env%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntu%20artistic%20dimensiuni%20culturale.%20Conferin%C8%9Ba%20%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83,%202025%20tipar.pdf>
166. ТИМУЦА, А. *Методологические основы проектирования образа персонажа в контексте книжной графики*. Revista Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, Categoria B. 2025, nr. 1 (48), pp. 121–125. ISSN 2345-1408. CZU 769.2.041.021.2 DOI <https://doi.org/10.55383/amtap.2025.1.21>
167. ТИМУЦА, А. *Наследие футуристов и его значение для современной «книги художника»*. International Scientific Symposium “Interferences, tendencies and cultural identities in the contemporary artistic context”: Program, abstracts and articles, 8–9 July 2021, Budva, Montenegro, Chișinău: S. n., (Print-Caro SRL), 2021. 98 p. ISBN 978-9975-56-919-4. pp. 73–77
168. ТИМУЦА, А. *Развитие традиционных и электронных форм книги в контексте инновационных технологий*. Revista Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică, Categoria B. 2023, nr. 1(44), pp. 74–78. ISSN 2345-1408.
169. ТКАЧ, Л.Т., *Гуманистические тенденции в проектировании современного образования*. «Германизация современной системы образования» Национальная научно-практическая конференция. Комрат: Universitatea de Stat din Comrat, 2014. 153 с.
170. ТОМИЧ, М., РИГЛИ, К., и др., *Придумай. Сделай. Сломай. Повтори. Настольная книга приёмов и инструментов дизайн-мышления пер. с англ. Елизаветы Пономаревой*. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 208 с. ISBN 978-5-00117-893-4.
171. УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПЕЧАТИ, *Профессионально-образовательная программа Специальность 022, ОП «Графический дизайн и искусство книги»*. [элек-

- тронный ресурс]. [дата обращения 15.07.2025]. Режим доступа: https://uad.edu.ua/uploads/2024/OP/022_24-25-B.pdf
172. УКРАИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПЕЧАТИ, Профессионально-образовательная программа Специальность 023, ОП "Книжная и станковая графика, реставрация". [электронный ресурс]. [дата обращения 15.07.2025]. Режим доступа: https://uad.edu.ua/uploads/2024/OP/023_24-25-B.pdf
 173. УЗНАДЗЕ, Д.Н., *Психологические исследования*. М.: Наука, 1966. 450 с.
 174. ФАВОРСКИЙ, В.А., *Литературно-теоретическое наследие*. М.: Издательство «Советский художник», 1988. 588 с. ISBN 5-269-00094-6.
 175. ФАВОРСКИЙ, В.А., *Избранные произведения*. М.: Издательство «Советский художник», 1961.
 176. ФАВОРСКИЙ, В.А., *Об искусстве, о книге, о гравюре*. М.: Книга, 1986. 216 с.
 177. ФЕДДЭГ, М., *Иллюстрация: В чём смысл? Книга иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих иллюстрации*. М.: Альпина Паблишер, 2018. 208 с. ISBN 978-5-9614-6672-0.
 178. ФРОММ, Э., *Душа человека*. М.: Республика, 1992. 430 с. ISBN 5-250-01511-5.
 179. ЧИХОЛЬД, Ян, *Новая типографика. Перевод с немецкого*. М: Студия Артемия Лебедева, 2011. 244 с. ISBN 978-5-98062-039-4.
 180. ЧИХОЛЬД, Ян, *Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике*. М.: Изд. Студия Артемия Лебедева, 2009. 228 с. ISBN 978-5-98062-018-9.
 181. ШАМОВА, Т.И., *Активизация учения школьников Монография*. М.: Педагогика, 1982. 208 с.
 182. ШАРТЬЕ, Р., *Письменная культура и общество* М.: Новое издательство, 2006. 272 с. ISBN 5-98379-052-8.
 183. ШАТАЛОВ, В.Ф., *Педагогическая проза*. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1990. 383 с. ISBN 5-85560-068-8.
 184. ШКОЛА ГРАФИКИ И КНИЖНОГО ИСКУССТВА, АКАДЕМИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ ЛЕЙПЦИГА [электронный ресурс]. [дата обращения 14.04.2025]. Режим доступа: https://www.hgb-leipzig.de/lehre/buchkunst_grafik-design/klassefu_erillustrationvonthomasmatthaeusmueller/
 185. ШЕКСПИР, В., *Гамлет, принц Данский*. Киев: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. 240 с. ISBN 978-966-7047-79-5.
 186. ШОКОРОВА, Л.В., *Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве. 2-е изд., перераб. и доп.* М: «Юрайт», 2020. 110 с. ISBN 978-5-534-09988-1.
 187. ШОМРАКОВА, И.А., БАРЕНБАУМ, И.Е., *Всеобщая история книги*. СПб: «Профессия», 2005. 368 с. ISBN 5-93913-091-7.
 188. ЭКО, У., *Под сетью. Интервью с Л. Маршаллом*. Искусство кино, 1997. № 9.
 189. ЭКО, У., КАРЬЕР, Ж-К., *Не надейтесь избавиться от книг!* М.: М Азбука, 2025. ISBN: 978-5-389-27691-8.
 190. ЯКОВЛЕВА, Е.В., *Важнейшие тенденции устойчивого развития профессионального образования*. Международный научно-исследовательский журнал № 6 (108), Часть 4, Июнь 2021. Екатеринбург, 200–205 сс. [электронный ресурс]. [дата обращения 10.09.2024]. Режим доступа: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.108.6.136>

191. ЯКУНИН, В.А., *Педагогическая психология: учеб. пособие. 2. изд.* СПб.: Михайлов В.А., 2001. 348 с. ISBN 5-8016-0213-5.

Библиография на английском и немецком языках

192. ANDERSEN, H.C., *The Snow Queen*. К: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012. 23 p. ISBN 978-1-890-568-12-2.
193. CARSON, Ellis, *Chez nous*. Helium, 2015. 40 p. ISBN 978-2330052652.
194. DENEUX, X., *Touch Think Learn: ABC*. San-Francisco: Chronicle Books, 2016. 32 p. ISBN 978-1452145037.
195. EISNER, E.W., *The Arts and the Creation of Mind*. N-Y.: Yale University Press, 2004, 280 p. ISBN: 0300105118.
196. IRWIN, R., *Walking with A/r/tography (Palgrave Studies in Movement across Education, the Arts and the Social Sciences)*. T.: Palgrave Macmillan, 2021. 197 p. ISBN: 978-3030886110.
197. KANDINSKY, V., *Punkt und Linie zur Fläche*. Bauhausbücher. Schriftleitung: Walter Gropius, L. Moholy-Nagy. 9. München, Verlag Albert Langen, 1926. 198 p.
198. KLEE, P., *Pädagogisches Skizzenbuch*. Bauhausbücher. Schriftleitung: Walter Gropius, L. Moholy-Nagy 2 München, Verlag Albert Langen, 1925. 55 p.
199. RUDER, Emil, *Typographie*. Switzerland, Niederteufen, Arthur Niggli Ltd., 1967. 273 p.
200. SALISBURY, M., STYLES, M., *Children's Picture books: The Art of Visual Storytelling*. London: Laurence King, 2012. 192 p. ISBN 9781856697385.
201. SAWYER, R. K., *Explaining creativity: the science of human innovation*, (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press, 2012. 555 p. ISBN 978-0-19-973757-4.
202. SCHÖN, D.A., *The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action*. New York: Basic Books, 1984. 384 p. ISBN 9780465068784
203. TIMUTA, A., *Digital tools as an essential factor in improving the professional skills of graphic artists-illustrators*. Ch.: Revista de Teorie și Practică Educațională DIDACTICA PRO_Categoria B. Nr. 5 (3) 2025. pp. 44-48. ISSN 1810-6455 CZU: 37.016:[004+75/76] DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10719390>
204. TIMUTA, A., *The integration of digital technologies in students' training in the field of book graphics*. Review of Artistic Education. no. 30, 2025. pp. 281–287 DOI: 10.35218/rae-2025-0038 / <https://doi.org/10.35218/rae-2025-0038>
205. TIMUTA, A., *The process of creating an author's picture book: a method of investigating and interpreting the book's space*. Ch.: Revista de Teorie și Practică Educațională DIDACTICA PRO_Categoria B. Nr. 3-4 (151-152) 2025. pp. 44–47 ISSN 1810-6455. CZU 37.091:655.53 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16945274>
206. TSCHICHOLD, Jan, *Die neue Typographie*. Berlin: Bard Graduate Center, 1928.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Развитие книги и книжной графики

1.1. Античные книги свитки

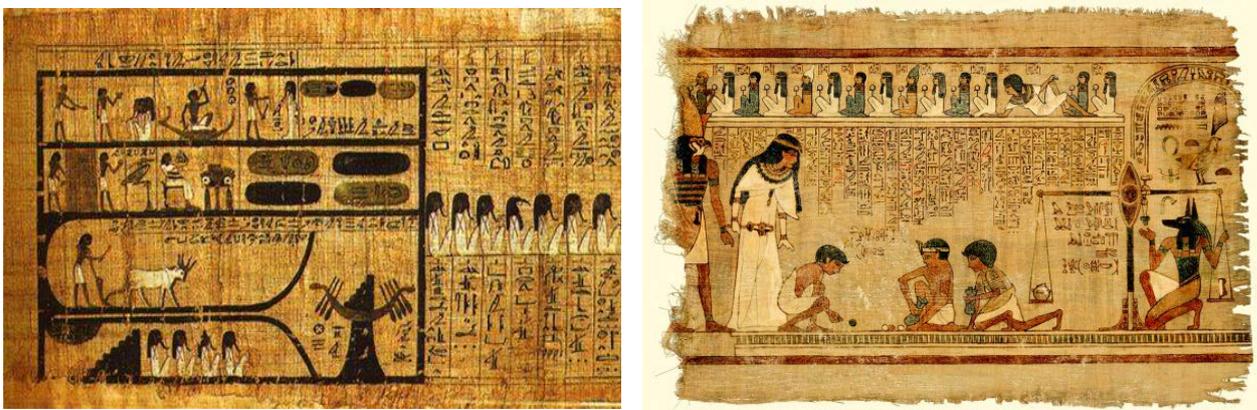

Рис. А1.1 Древнеегипетские свитки

Источник: <https://цифровая-история.рф/index.php/stati/5907-kniga-mjortvykh-simvol-drevnego-egipta>

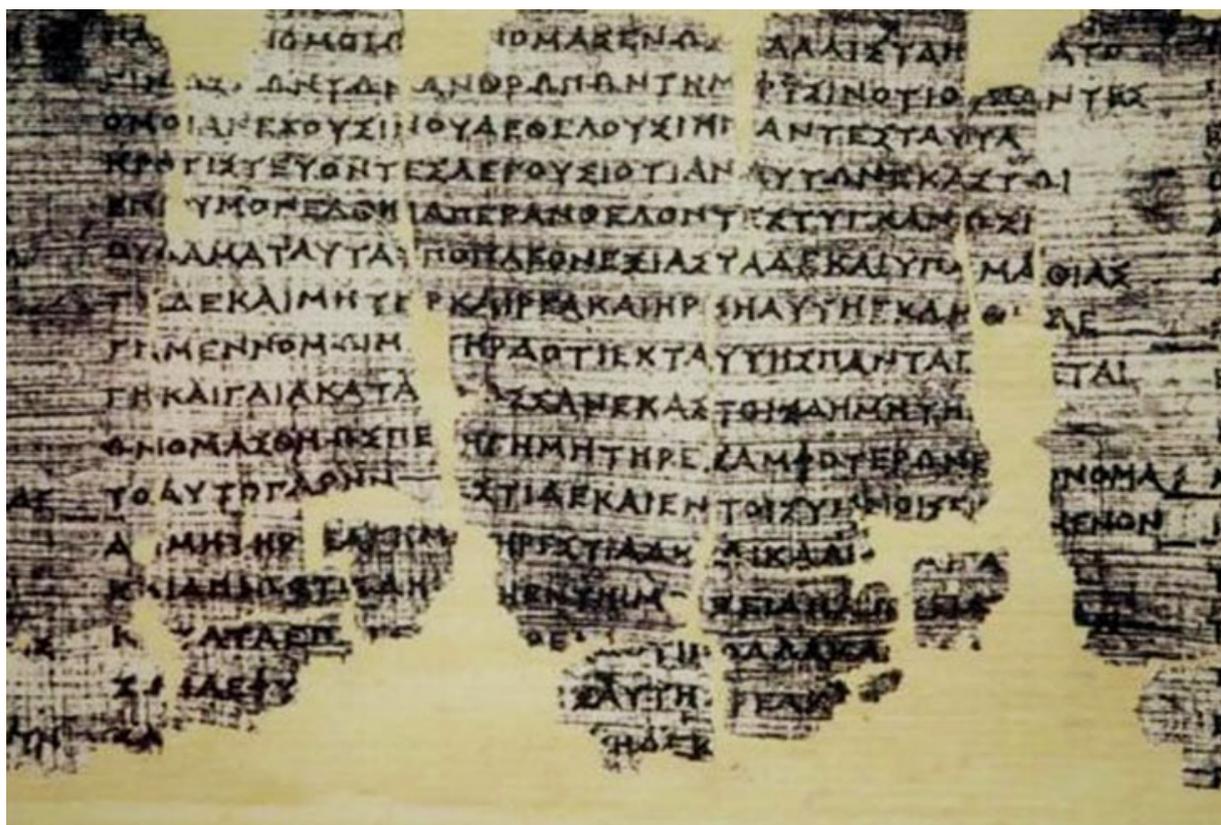

Рис. А1.2 Древнегреческий папирус Дервени: старейшая сохранившаяся книга в Европе

Источник: <https://www.ilovegreece.ru/blog/made-in-greece/drevnegrecheskij-papirus-derveni-starejshaja-sohranivshajasja-kniga-v-evrope>

1.2. Античная книга-кодекс

Рис. А1.3 Античные книги-кодексы

Источник: <https://www.biblicalarchaeology.org/wp-content/uploads/2015/08/codex-sinaiticus.jpg>

Рис. А1.4 Синайский кодекс: древнейшая Библия

Источник: <https://ride.i-d-e.de/issues/issue-1/codex-sinaiticus/>

1.3. Китайские книги свитки

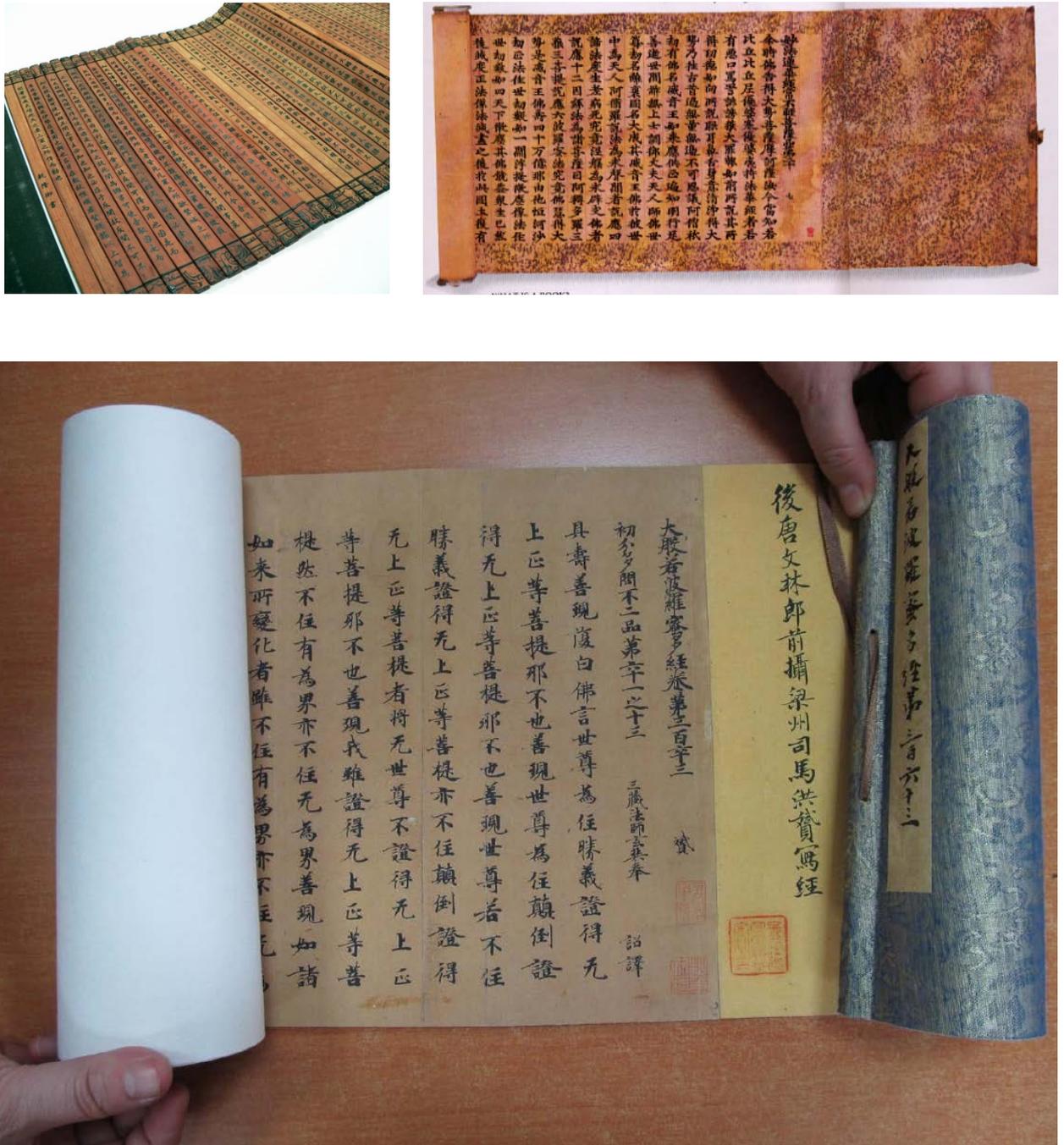

Рис. А1.5 Китайские книги свитки

Источник <https://www.epochtimes.ru/drevnij-pyatimetrovyj-svitok-zhivopisi-odno-iz-samyh-dragotsennyh-sokrovishh-kitaya-98999387/>

Древние свитки живописи

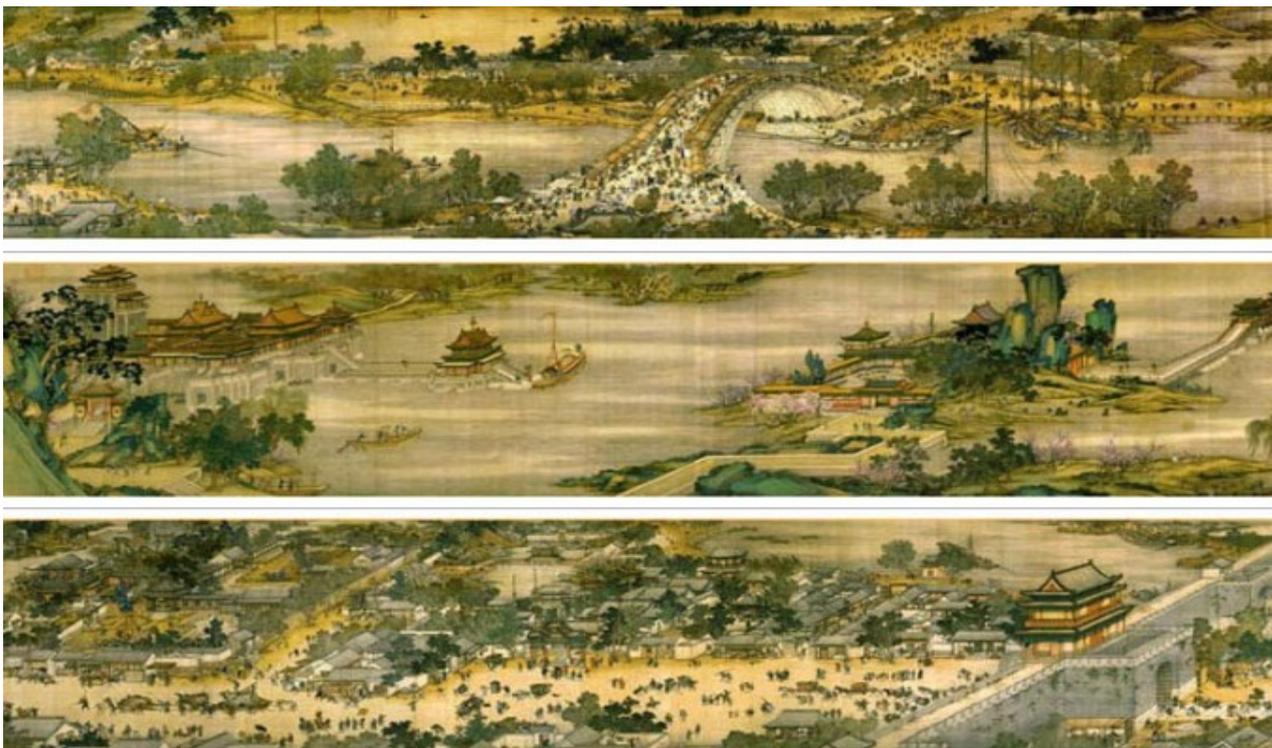

Рис. А1.6 Древний пятиметровый свиток живописи
«Вдоль реки во время фестиваля Цинмин»

Источник: <https://www.epochtimes.ru/drevnij-pyatimetrovyj-svitok-zhivopisi-odno-iz-samyh-dragotsennyh-sokrovishh-kitaya-98999387/>

Рис. А1.7 Древний свиток живописи «Фея реки Ло» иллюстрации к поэме Цао Чжи

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B6%D0%B8

Форма книги «гармоника»

Рис. А1.8 «Слово о живописи из Сада с горчичное зёрнышко», 1818

Источник: <https://leninka.ru.livejournal.com/167727.html>

Рис. А1.9 Алмазная сутра, Тайбэй, 2010, факсимиле издания 1341 года

Источник: <https://leninka.ru.livejournal.com/167727.html>

1.4. Книга-потхи

Рис. А1.10 Индийская книга-потхи
Источник: https://падыга66.рф/news/vystavka_rukotvornye_knigi_potkhi/2024-04-03-982

Рис. А1.11 Книга на пальмовых листьях. Лаос
Источник: https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g298484-d547743-i153462372-State_Museum_of_Oriental_Art-Moscow_Central_Russia.html

Потхи (стопа) — форма книги, представляющая собой совокупность отдельных листов (имеющих, как правило, узкую, удлиненную форму), сложенных друг на друга и имеющих сквозные отверстия по краям каждого листа, через которые протянут шнур, скрепляющий эти листы. Материалами служат пальмовые листья, кора гималайской березы, бумага.

Рис. А1.12 Книга-потхи
Источник: <https://leninka-ru.livejournal.com/236615.html>

1.5. Средневековая рукописная книга

Рис. А1.13 Средневековые рукописные книги

Источники:

1. <https://dzen.ru/a/Xif0-UP9wACvTPQz>
2. <https://vk.com/@histproject-anatomiya-srednevekovoi-knigi>
3. <https://mvc-tver.ru/about/arkhiv-vystavok/prochij-arkhiv/22-razvivajsysya-s-mvts/425-oformlenie-rukopisnykh-knig-shrifty-zastavki-initsialy>

1.6. Первопечатные книги

Рис. А1.14 «Нюрнбергская хроника» Хартмана Шеделя

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nuremberg_Chronicle_God_creating_the_world.jpg

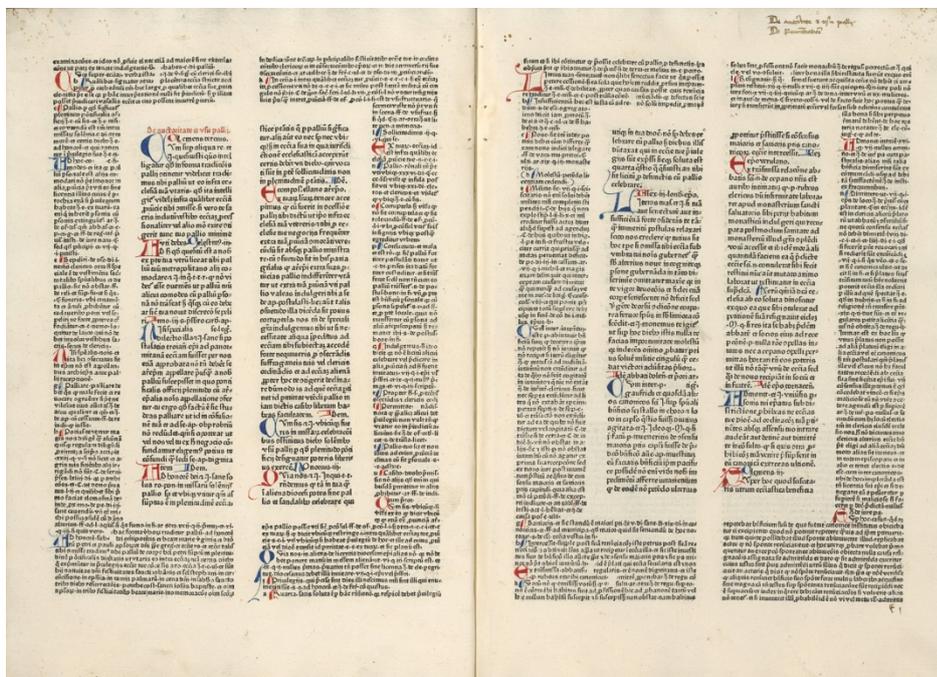

Рис. А1.15 Инкунабулы

Источник: <https://obzor.city/article/496804>

Рис. А1.16 «Библия» Иоганна [Гутенберга](#)

Источник: <https://streetart-ekb.livejournal.com/379198.html>

Рис. А1.17 Развороты Библии Гутенберга
из коллекции Российской государственной библиотеки

Источник: https://arhive.com/de/news/3927~Original%27nuju_Bibliju_Gutemberga_pokazyvajut_na_spetsial%27noj_vystavke

1.7. Детская книга конца XIX века

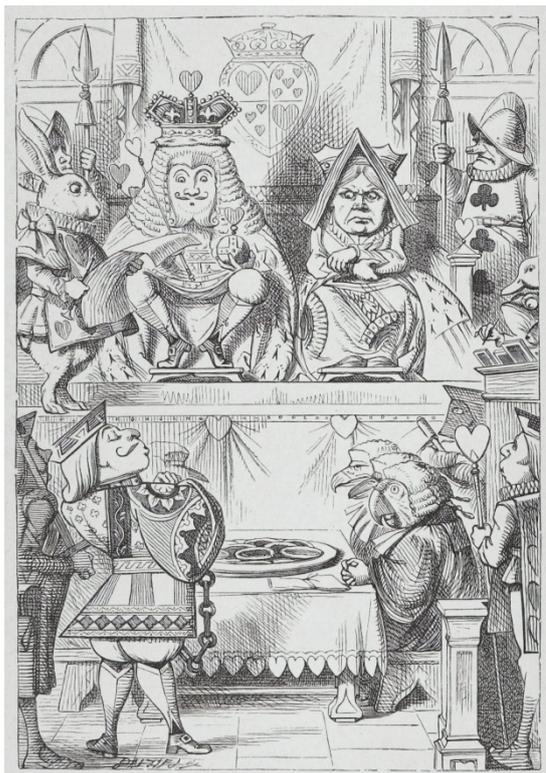

Рис. А1.18 Джон Тенниел. Иллюстрации к произведению «Алиса в Стране чудес»
Источник: <https://flickart.ru/illustration/alice-in-the-wonderland-1>

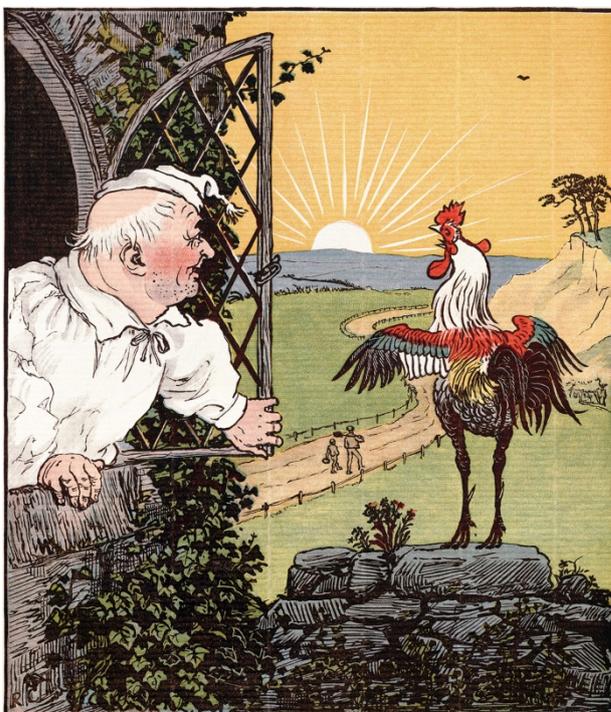

Рис. А1.19 Рандольф Калдекотт. Иллюстрации к произведению «Дом, который построил Джек»
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Randolph_Caldecott_illustration2.jpg

Рис. А1.20 Рандольф Калдекотт. Иллюстрации к произведению «Элегия о смерти бешеной собаки»
Источник: <https://juicyworld.org/randolph-caldecott/>

Рис. А1.21 Кейт Гринуэй. «Под окном». Из серии иллюстраций к книге Кейт Гринуэй.

Источник: <https://kulturologia.ru/blogs/080424/59546/>

Рис. А1.22 Уолтер Крейн. Иллюстрации к произведению «Король Артур»

Источник: <https://kid-book-museum.livejournal.com/881737.html>

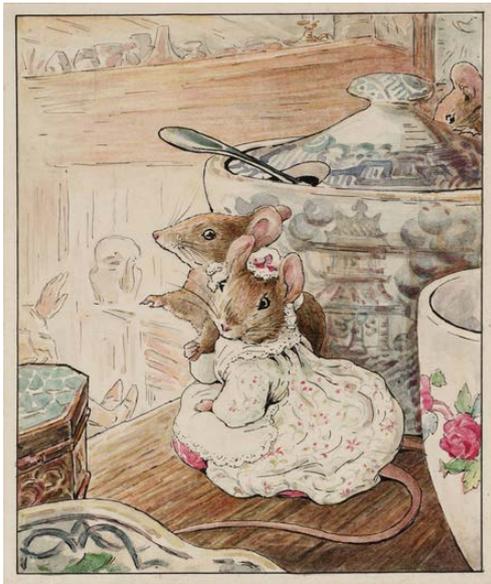

Рис. А1.23 Беатрис Поттер. Иллюстрация к книге 'The Tailor of Gloucester'
Источник: <https://www.wikiart.org/ru/beatris-potter>

Рис. А1.24 Беатрис Поттер. Иллюстрация к книге «The Tale of Peter Rabbit»
Источник: <https://diletant.media/articles/45264397/>

1.8. Иллюстрации художественного объединения «Мир искусств»

Рис. А1.25 А. Н. Бенуа. Иллюстрация к «Медному всаднику» А. С. Пушкина
Источник: <https://арт-релиз.рф/2025/05/01/39594/>

Рис. А1.26 К.А. Сомов к роману Аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско»
Источник: <https://rus-gal.ru/works/illyustratsiya-k-romanu-manon-lesko-8/>

Рис. А1.27 М. Врубель. Иллюстрация к поэме М.Ю. Лермонтова «Измаил-бей»
Источник: https://www.tgm.ru/catalog/sites/default/files/imagetache/pic_200x200/catalog/vrubel-5412.jpg

Рис. А1.28 В.М. Васнецов. Иллюстрация к поэме к поэме А.С. Пушкина "Песнь о вещем Олеге"
Источник: <https://bookmix.ru/blogs/note.phtml?id=14773>

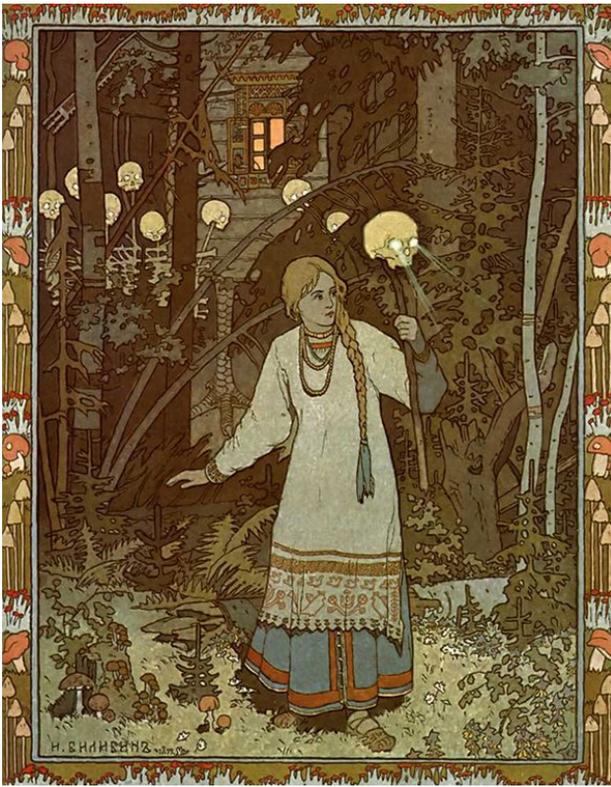

Рис. А1.29 И. Билибин. Иллюстрации к иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная»
Источник:

<https://mel.fm/zhizn/knigi/8243706-bilibin>

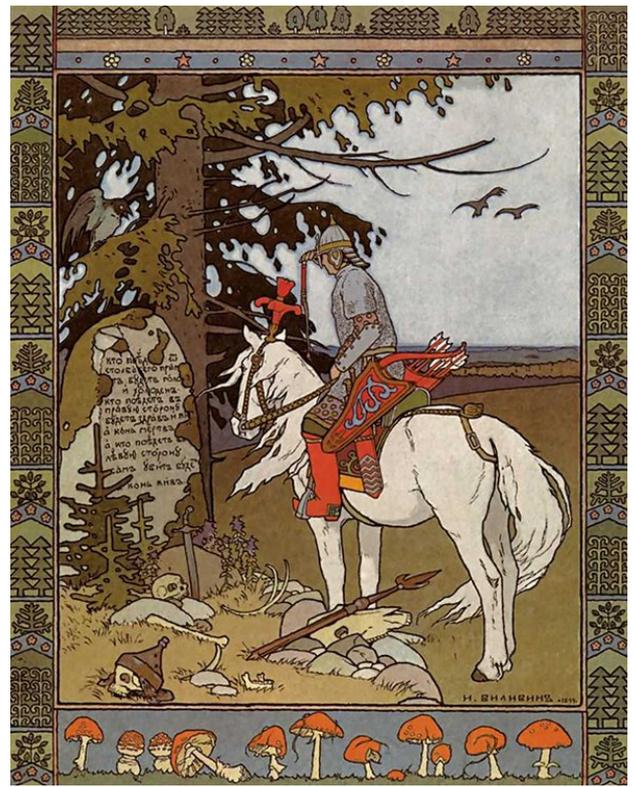

Рис. А1.30 И. Билибин. Иллюстрации к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке»
Источник:

<https://mel.fm/zhizn/knigi/8243706-bilibin>

Рис. А1.31 И. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина
Источник: <https://mel.fm/zhizn/knigi/8243706-bilibin>

1.9. Футуристическая и авангардная книга

Футуристическая книга

Рис. А1.32 А.Е. Крученых. «Взорваль», 1913

Источник: <http://elib.shpl.ru/system/ckeditor/pictures/2/content/data.jpg>

Рис. А1.33 В. Каменский. «Танго с коровами», 1914

Источник: <https://creativecity.academy/project/d7e309b5f52744d69248a8a7a406a64e>

Авангардная книга

Рис. А1.34 Эль Лисицкий. Иллюстрация к еврейской народной сказке «Козочка» 1919
Иллюстрации к книге «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках» 1922

Источник: <https://www.tg-m.ru/catalog/artists/968>

Рис. А1.35 А. Родченко. «Мена всех». Проект обложки сборника поэтов-конструктивистов

Источник: <https://arzamas.academy/mag/385-rodchenko>

Приложение 2. Развитие книги на территории Республики Молдова

2.1. Рукописные и первопечатные книги молдавского и валашского происхождения

Опн. 790, л. 9

Опн. 790, л. 92

Опн. 3, л. 1

Рис. А2.1 Каталог славянских рукописных книг молдавского и валашского происхождения в фондах отдела рукописей РГБ. Вып. 1. Собрание П. А. Овчинникова

Источник: http://www.bessarabia.ru/Pascal_Cat_01.pdf

Рис. А2.2 Тетраевангелие для церкви крепости Хотин. 1493

Источник:

<https://terramoldaviae.wordpress.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/>

Сборник. 1474. Монастырь Путна.

Рис. А2.3 Сборник. Монастырь Путна. 1474

Источник:

<https://terramoldaviae.wordpress.com/tag/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/>

Рис. А2.4 «Cazania. Carte romaneasca de invatatura la dumenecele de preste an și la praznice împărătești». 1643 г.

Источник: <https://archive.taday.ru/text/1877916.html>

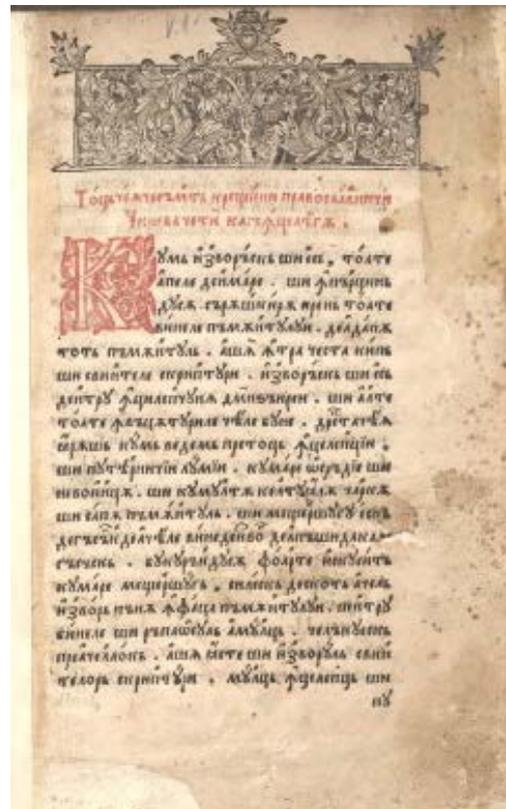

Рис. А2.5 «Pravila lui Vasile Lupu» 1646 г.

Источник: <https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/10/31/pravila-lui-vasile-lupu-iasi-1646/>

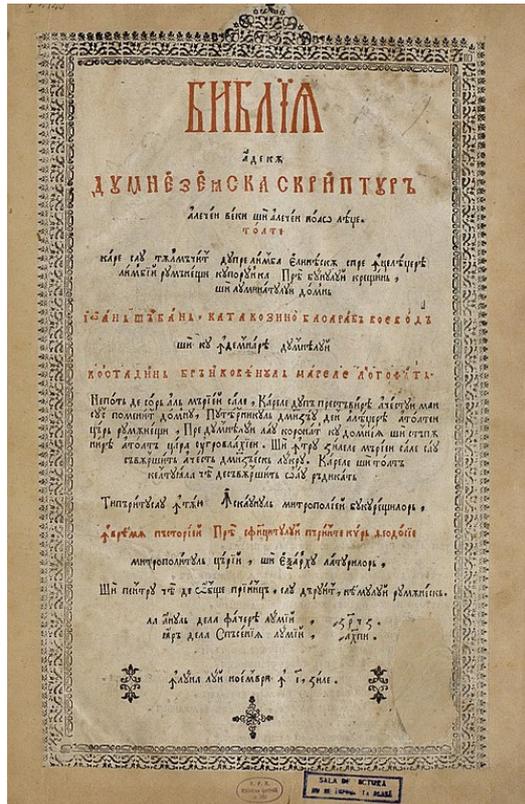

Рис. А2.6 Титульный лист Бухарестской Библии 1688 г.

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bukaresti_Biblia.jpg?uselang=ru

Рис. А2.7 Разворот Бухарестской Библии 1688 г.

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bukaresti_Biblia.jpg?uselang=ru

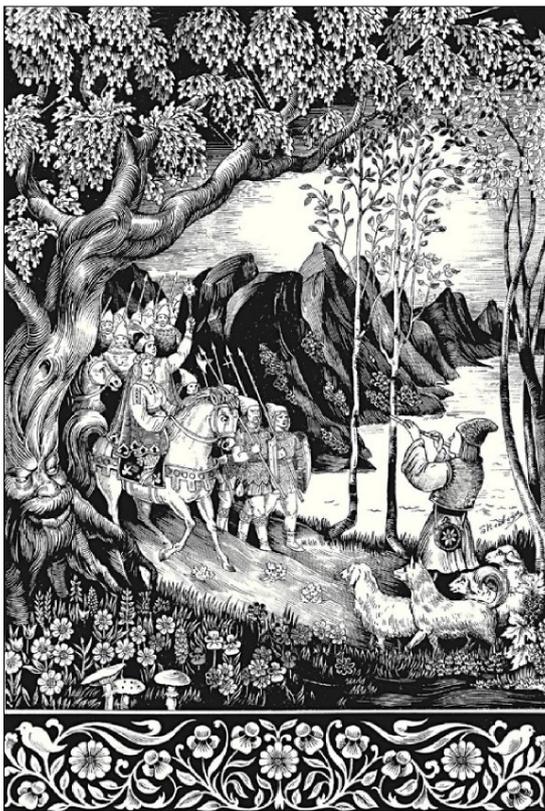
2.2. Молдавская книга периода XX века

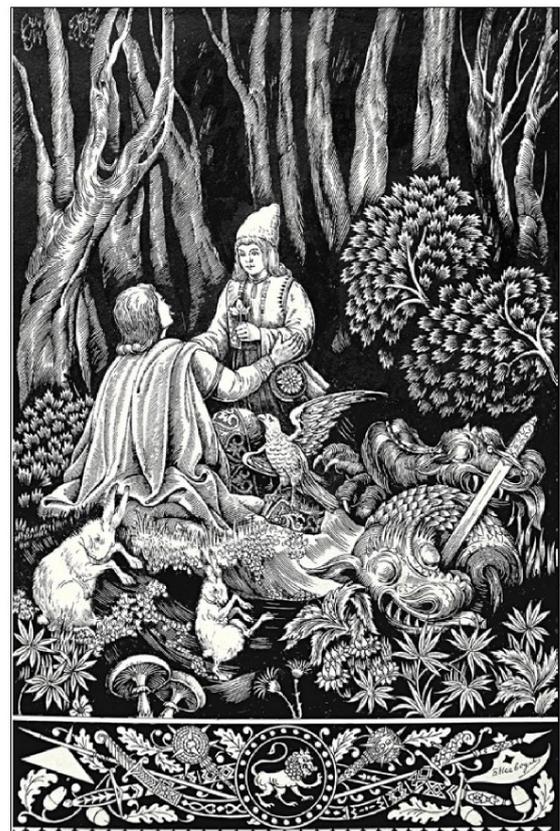
Рис. А2.8 И. Виеру. Иллюстрация к книге
«Сказка про лентяя» Иона Крянгэ
Источник: <https://uciteli.info/5-4-proizvedeniya-moldavskix-xudozhnikov/>

Рис. А2.9 Г. Врабие. Иллюстрация к повести
Иона Друцэ «Городишты»
Источник: <https://sergey-v-fomin.livejournal.com/784206.html>

Ем. Буков. «Сказание об Андриеше». Бумага, тушь, перо. 1949—1953 гг.

Ем. Буков. «Сказание об Андриеше». Бумага, тушь, перо. 1949—1953 гг.

Рис. А2.10 Б. Несведов. Иллюстрация к книге «Сказание об Андриеше» Ем. Буков
Источник: <https://antiqueland.ru/articles/995/>

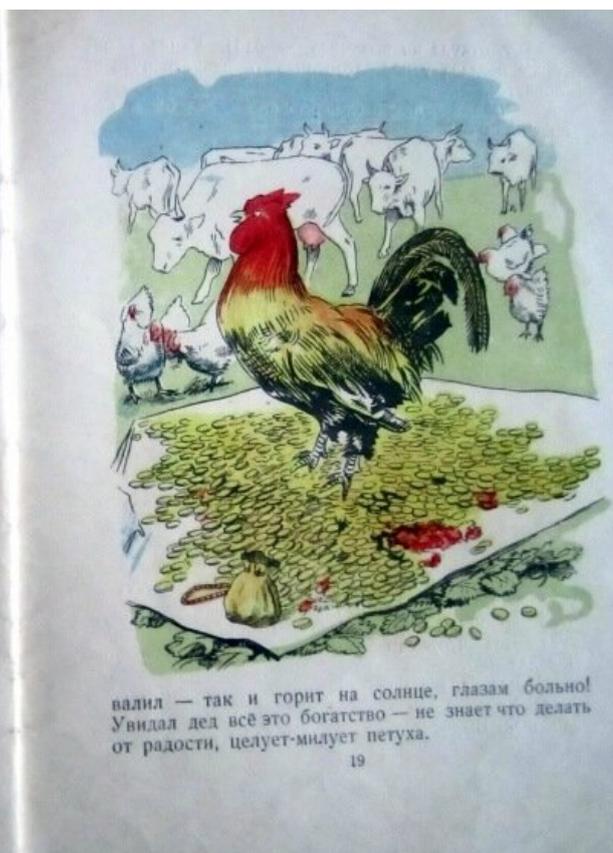
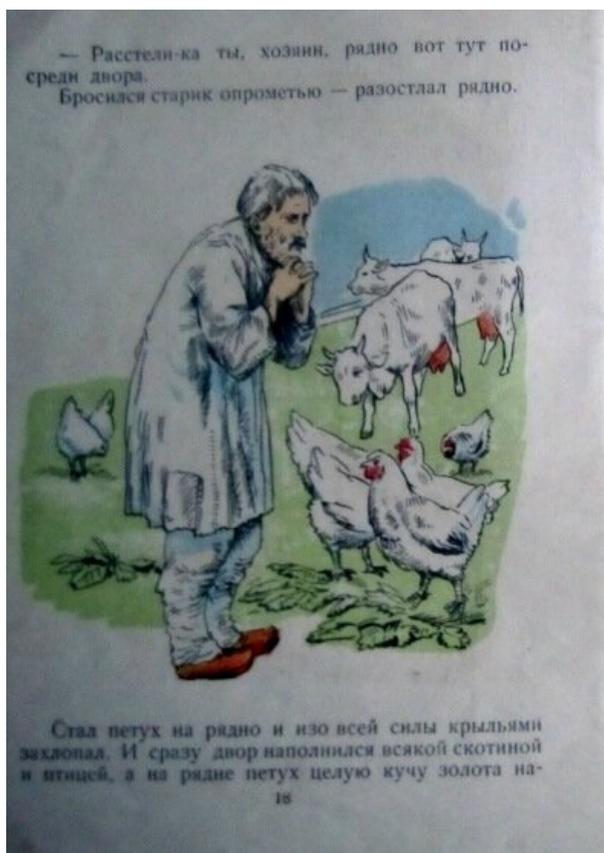

Рис. А2.11 Л. Григорашенко. Иллюстрация к сказке «Кошелёк с двумя денежками» Иона Крянгэ
Источник: <https://uciteli.info/5-4-proizvedeniya-moldavskix-xudozhnikov/>

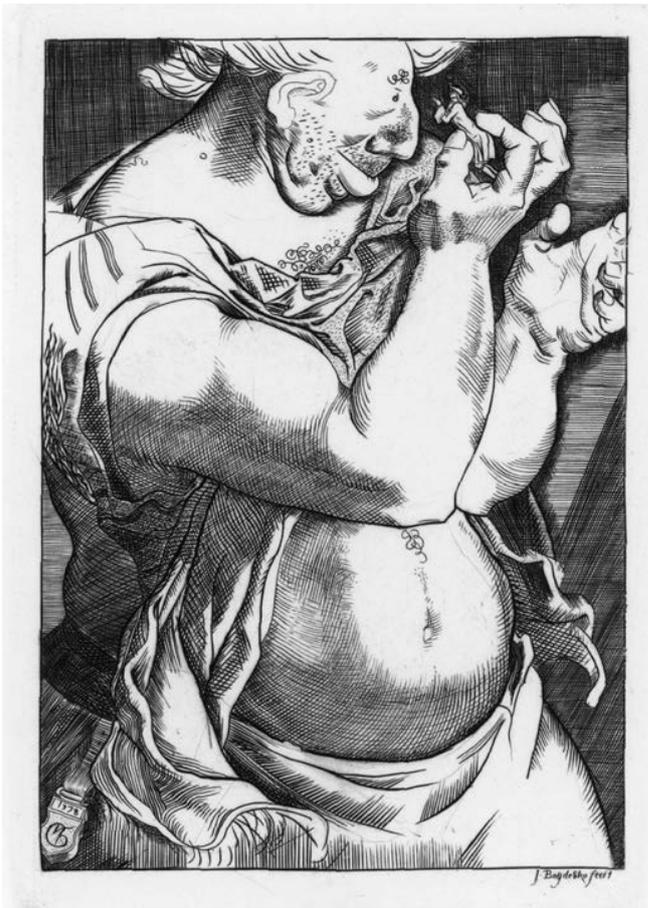

Рис. А2.12 И.Т. Богдеско. Иллюстрация к «Путешествиям Гулливера»
Источник: <https://all-drawings.livejournal.com/666581.html>

Рис. А2.13 И.Т. Богдеско. Иллюстрации «ДОН КИХОТ»
Источник: <https://366days.ru/article/3121>

Рис. А2.14 И.Т. Богдеско. Иллюстрации к рукописной книге
«Кошелёк с двумя денежками» Иона Крянгэ
Источник: http://calligraphy-expo.com/participants/Илья_Bogdesko

Рис. А2.15 И.Т. Богдеско. Лист — разворот книги
«Дон Кихот»
Источник: http://calligraphy-expo.com/participants/Илья_Bogdesko

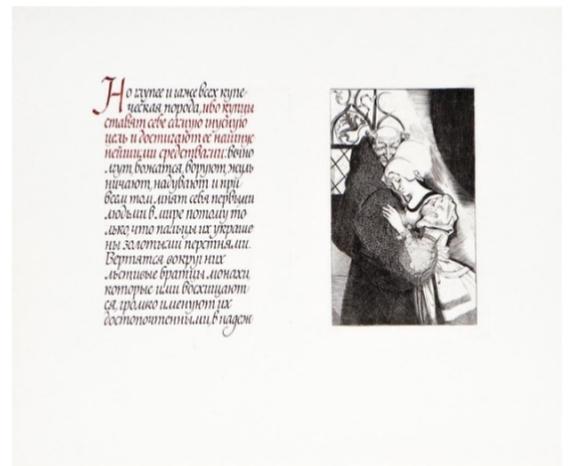

Рис. А2.16 И.Т. Богдеско. Лист — разворот книги
«Похвала глупости»
Источник: http://calligraphy-expo.com/participants/Илья_Bogdesko

2.3. Современная молдавская книга

Рис. А2.17 А.А. Колыбняк. Иллюстрации к А. С. Пушкину «Дубровский»

Источник:

<https://noi.md/ru/obshhestvo/aleksej-kolybnyak-iz-za-bolonskoj-sistemy-obrazovaniya-my-teryam-mnogoletnie-fundamentalinye-narabotki>

Рис. А2.18 А.А. Колыбняк. Иллюстрации к И. Крянгэ «Pupăza din tei»

Источник:

<https://noi.md/ru/obshhestvo/aleksej-kolybnyak-iz-za-bolonskoj-sistemy-obrazovaniya-my-teryam-mnogoletnie-fundamentalinye-narabotki>

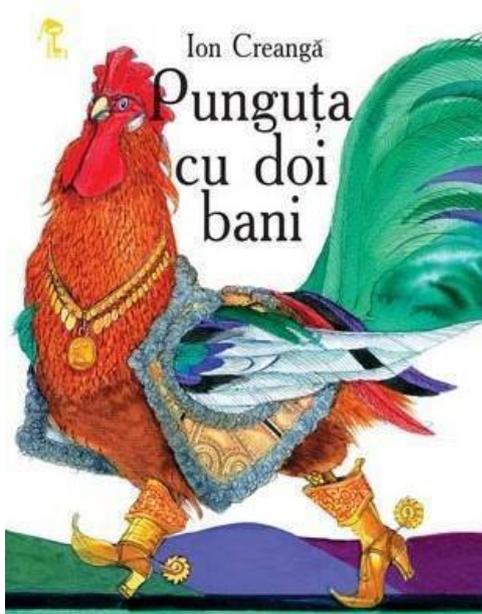

Рис. А2.19 А. Колыбняк. Иллюстрации к «Punguța cu doi bani»

Источник: <https://www.goodreads.com/book/show/19571596-pungu-a-cu-doi-bani>

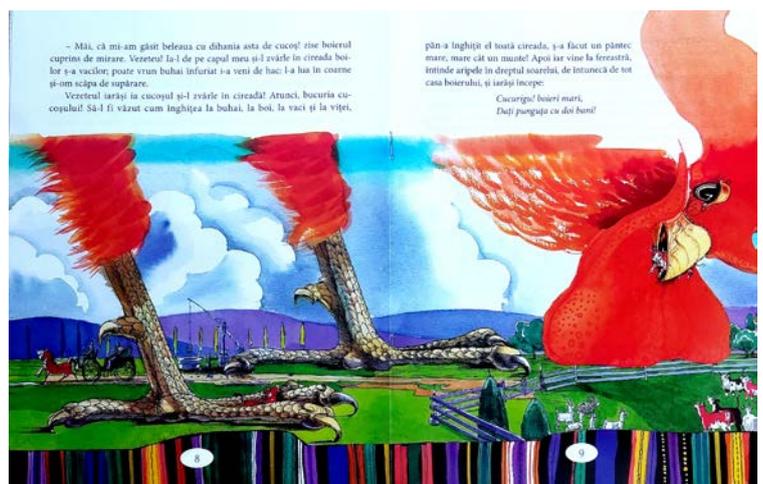

Рис. А2.20 Иванка Костру. Иллюстрации к «Дюймовочка»

Источник: <https://pavelzingan.md/ivanka-kostru-mechtayu-sdelati-illyustracii-k-garri-potteru/>

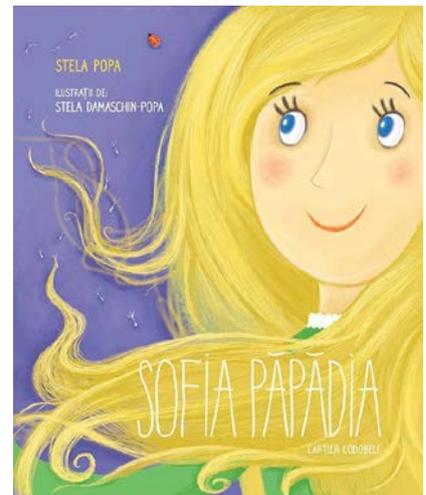

Рис. А2.21 Стелла Дамаскин-Попа.
Источник:

<https://www.libhumanitas.ro/sofia-papadia-stela-popa-a152717.html>

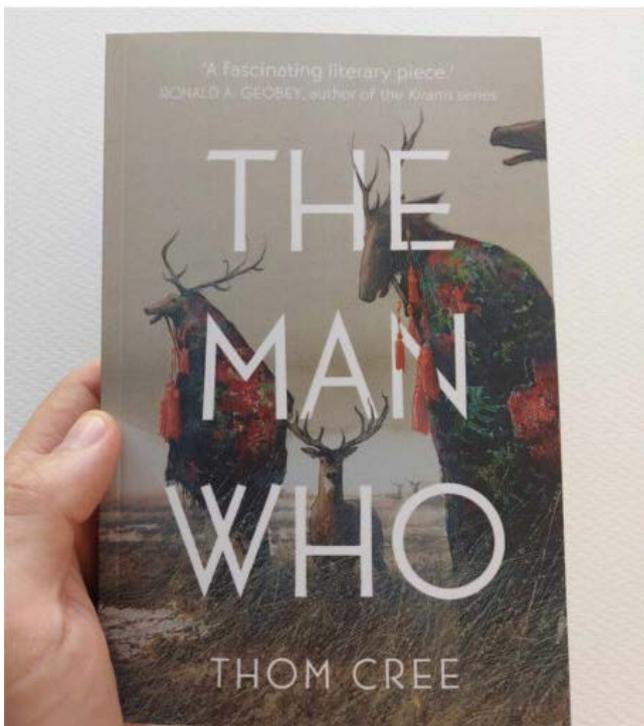

Рис. А2.22 Евгений Горян. Иллюстрации Том Кри «The Man Who»

Источник: <https://1984.md/hudozhnik-iz-moldovy-proilljustriroval-knigu-pisatelja-iz-velikobritanii/>

Рис. А2.23 Виолета Диордиев. Иллюстрации к произведению «Алиса в стране чудес»
 Источник: <https://cartier.md/wp-content/uploads/files/pdf/1448289773.pdf>

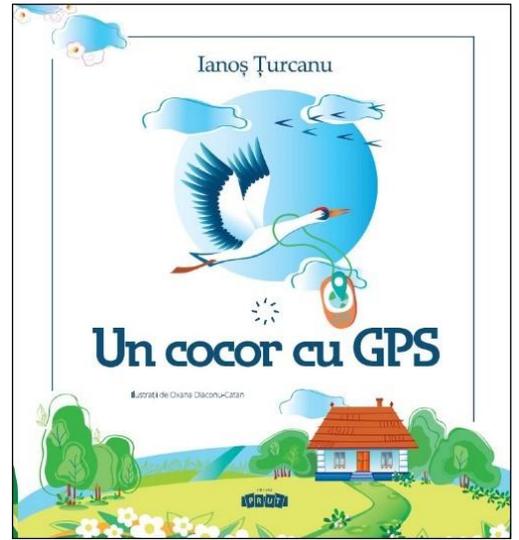

Рис. А2.24 Оксана Дякону-Катан. к сборнику стихов «Un cocor cu GPS»
 Источник: <https://www.edituraprut.md/ru/catalog/361/59259/>

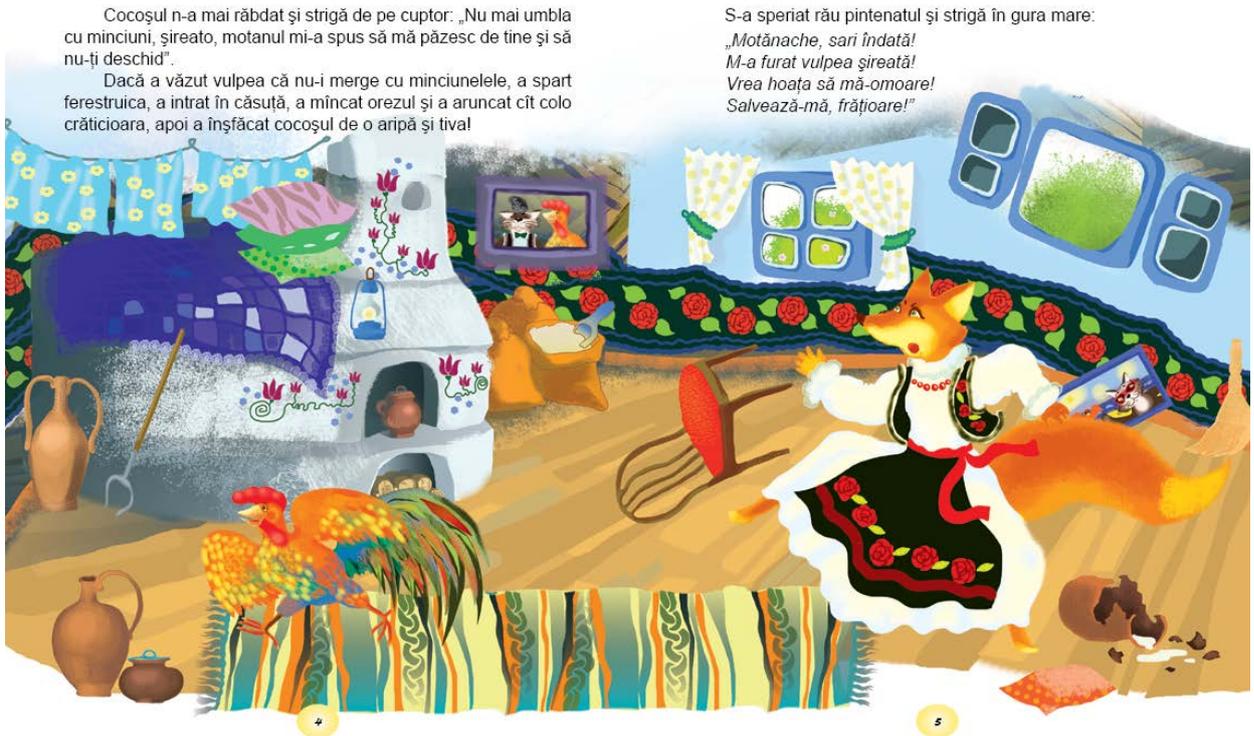

Рис. А2.25 Кристина Качуровская. Иллюстрации сказке «Кот и лиса»
 Источник: Из личной коллекции

Приложение 3. Современная иллюстрированная книга

Рис. А3.1 Г. К. Спирина. Иллюстрации к сказке «Сказки Жар-Птицы»
Источник: <https://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasoty/7902732/>

Рис. А3.2 Г.К. Спирина. Иллюстрации к сказке «Чёрная курица»
Источник: https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/127-xudozhnik-spirin.html

Рис. А3.3 Г.К. Спирина. Иллюстрации к сказке «Красная Шапочка»
Источник: https://www.perunica.ru/russkie_xudozhniki/127-xudozhnik-spirin.html

Рис. А3.4 П. Татарников. Иллюстрации к сказке «Снежная королева»
Источник: <http://knigiskartinkami.ru:9600/hudozhniki/pavel-tatarnikov/>

Рис. А3.5 П. Татарников. Иллюстрации к «Легенде о короле Артуре»
Источник: <http://knigiskartinkami.ru:9600/hudozhniki/pavel-tatarnikov/>

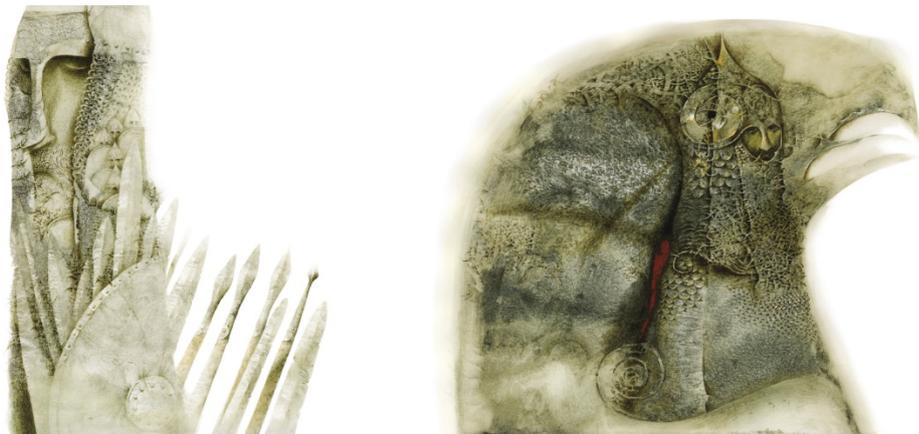

Рис. А3.6 П. Татарников. Иллюстрации к «Слово о полку Игореве»
Источник: <http://knigiskartinkami.ru:9600/hudozhniki/pavel-tatarnikov/>

Рис. А3.7 А. Ломаев. Иллюстрации к сказке Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»

Источник: <https://illustrator.odub.tomsk.ru/index.php?newsid=359>

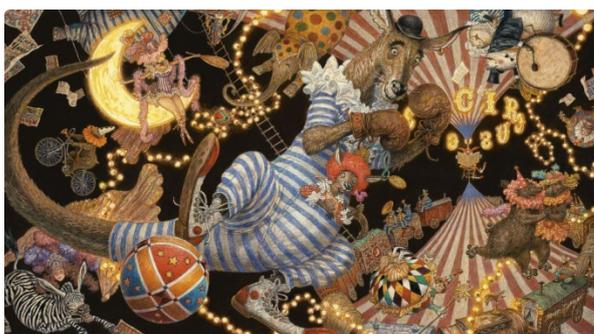

Рис. А3.8 А. Ломаев. Иллюстрации к книге «Бом-бом-бом!»

Источник: <https://rgdb.ru/vystavki/14173-vystavka-anton-lomaev-moj-ostrov-sokrovishch>

Рис. А3.9 А. Ломаев. Иллюстрации к сказке «Красная шапочка»

Источник: <https://365knig.com/product/krasnaya-shapochka/>

Рис. А3.10 В.Э. Ерко. Иллюстрации к британским рыцарским «Сказкам Туманного Альбиона»
 Источник: <https://artalebrio.com/ru/news/view/912>

Рис. А3.11 В.Э. Ерко, Татарников. Иллюстрации к сказке Андерсена «Снежная королева»
 Источник: <https://artalebrio.com/ru/news/view/912>

Рис. А3.12 В.Э. Ерко, Татарников. Иллюстрации к трагедии «Ромео и Джульетта»
 Источник: <https://pictures.pibig.info/14890-vladislav-erko-illjustracii.html>

Рис. А3.13 Ребекка Дотремер. Иллюстрации к «Принцессы неизвестные и забытые»
 Источник: <https://russiaartnews.com/news/news/originalnye-illjustratsii-rebekki-dotremer-vozvrashchajut-v-detstvo->

Рис. А3.14 Ребекка Дотремер. Иллюстрации к «Маленький театр Ребекки»
 Источник: <https://fr.pinterest.com/pin/268879040249846570/visual-search/?x=16&y=16&w=513&h=377&surfaceType=flashlight>

Рис. А3.15 Ребекка Дотремер. Иллюстрации к «Сирано»
 Источник: <https://pictures.pibig.info/26038-rebekka-dotremer-illjustracii.html>

Приложение 4. Основные этапы развития профессиональных компетенций на примере упражнений, выполненных студентами

4.1. Задания, выполненные студентами, к учебному модулю «Концептуальная основа книжной графики»

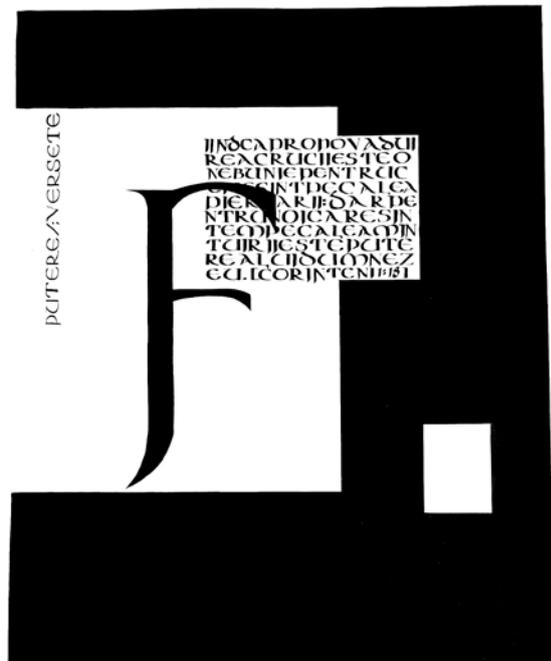
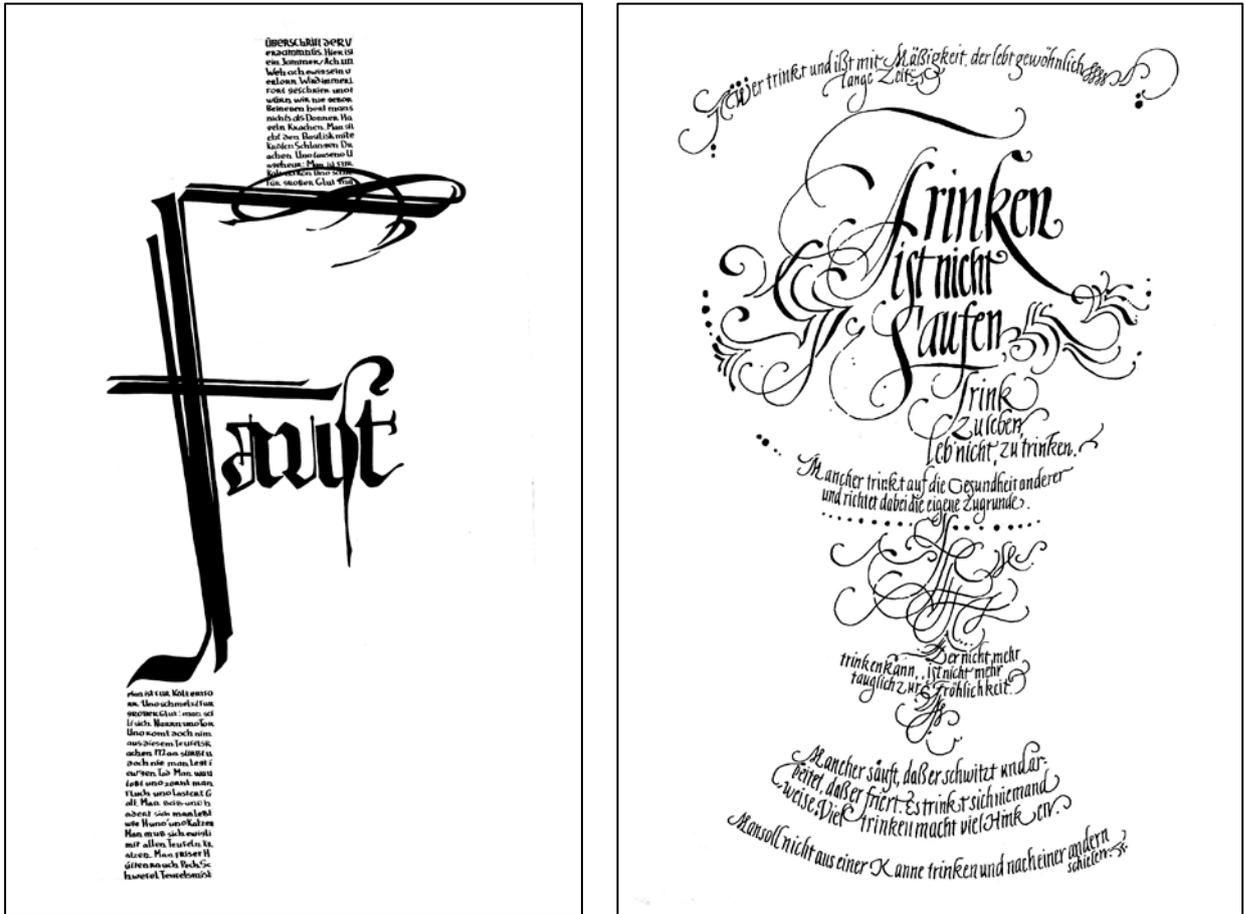

Рис. А4.1.1 Проект «моя любимая обложка», выполненный студентами 2-го курса АМТИИ. худ. руководитель Роман Куцюба
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.1.2 «Портрет персонажа» в изменённых исторических или культурных условиях, выполнила студ. **Кристина Нилова**.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.1.3 «Портрет персонажа» в изменённых исторических или культурных условиях, выполнила студ. **Кристина Нилова**.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.1.4 «Портрет персонажа» в изменённых исторических или культурных условиях, выполнила **Кристина Качуровская**, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

4.3. Задания, выполненные студентами, к учебному модулю
«Типографика и работа со шрифтами»

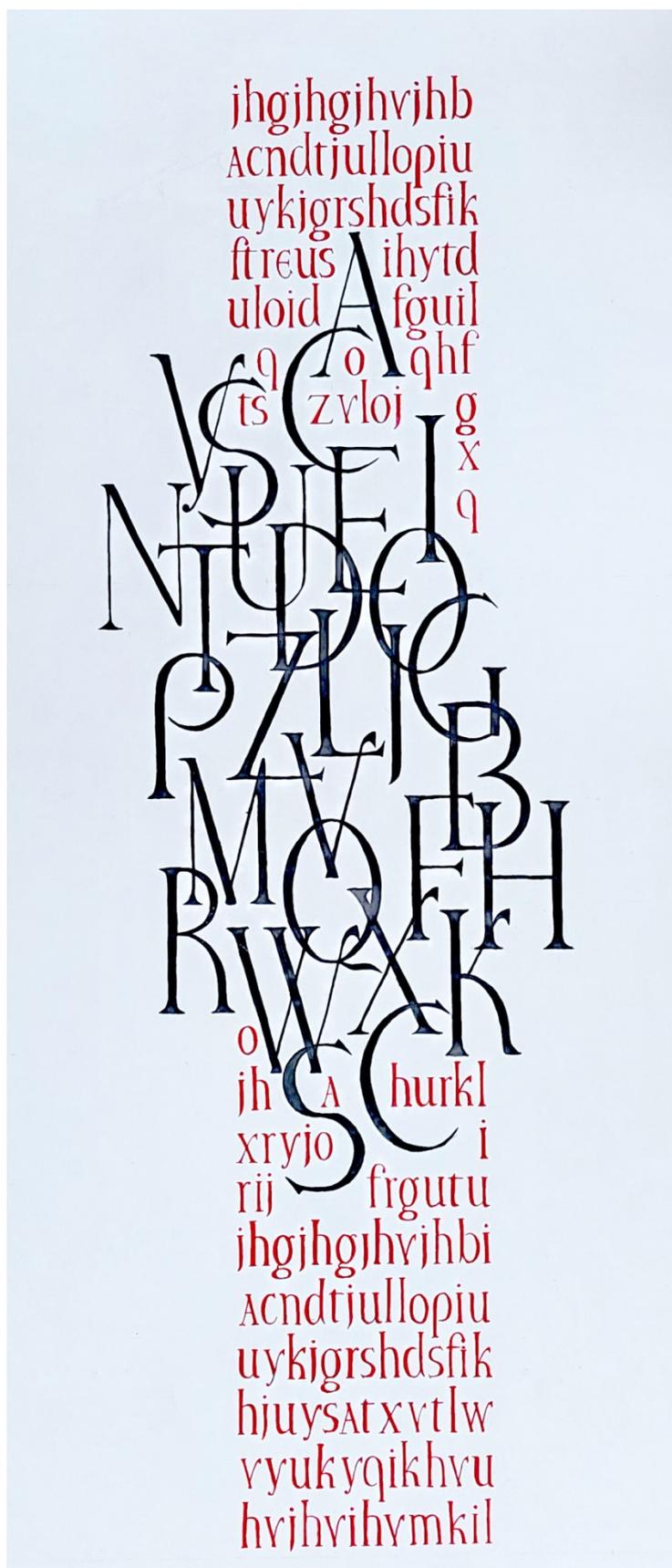

Рис. А4.3.1 Авторский шрифт, выполненный студ. 2-го курса АМТИИ.
худ. руководитель **Роман Куцюба**. Источник: из личной коллекции

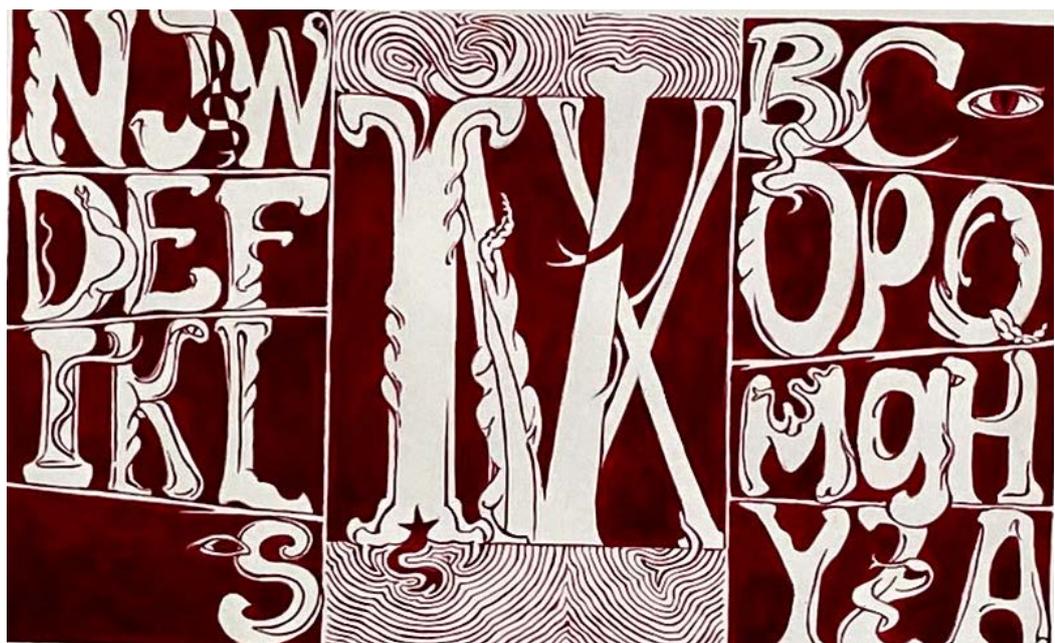

Рис. А4.3.2 Авторский шрифт, выполнила *Валерия Апостол*, студ. 3-го курса АМТИИ.
худ. руководитель *Роман Куцюба*. Источник: из личной коллекции

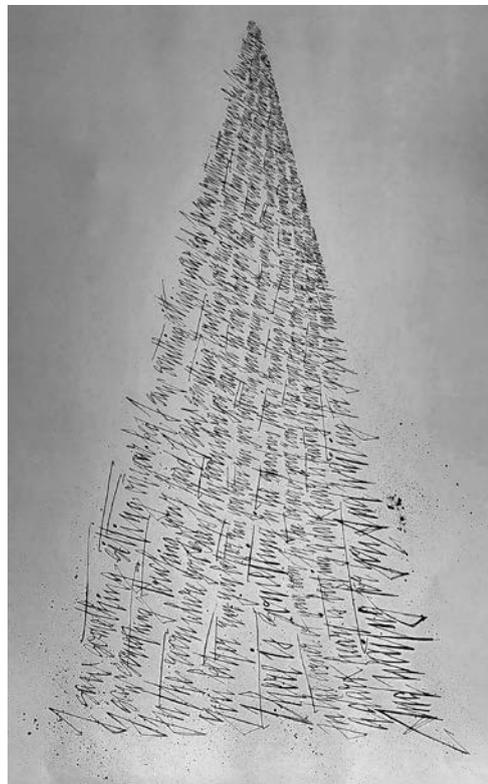
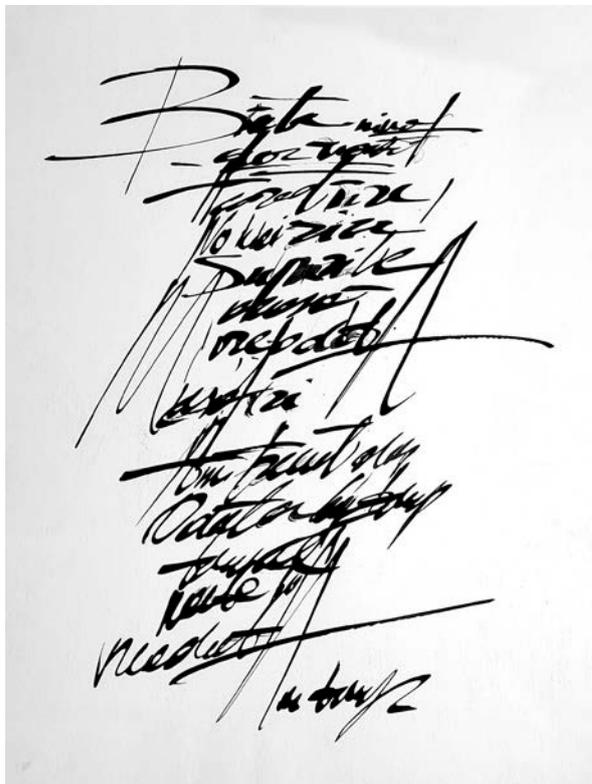
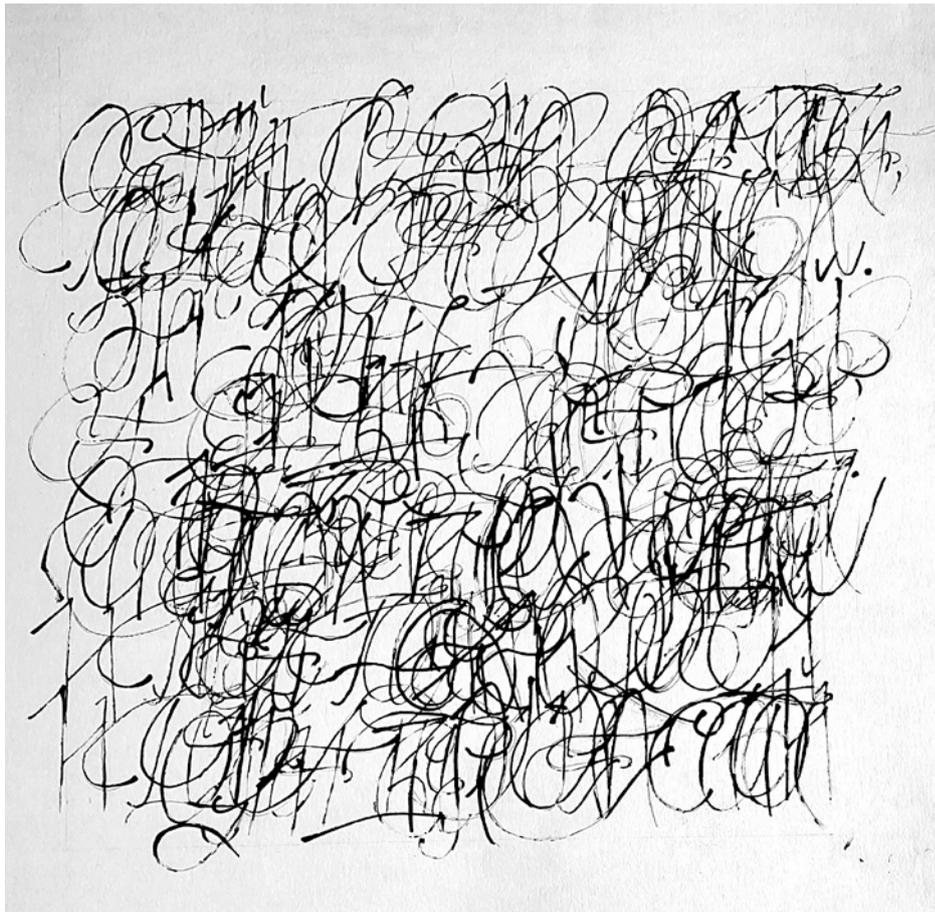
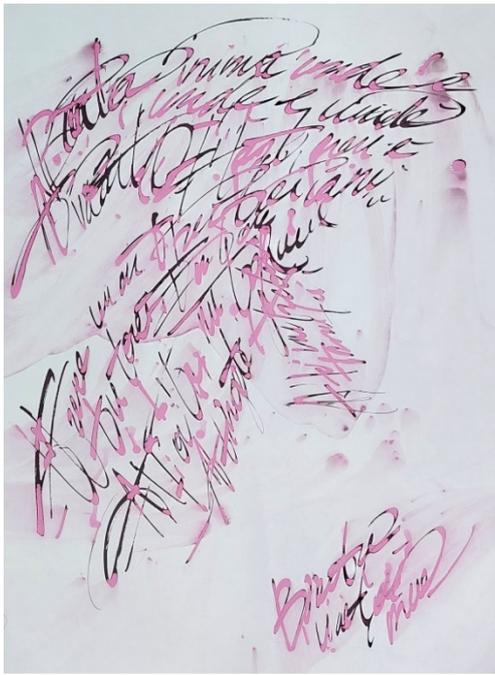

Рис. А4.3.3 Шрифтовая метафора, выполненный студ. 2-го курса АМТИИ.
худ. руководитель **Роман Куцюба**. Источник: из личной коллекции

TEENAGE MARY SAID
TO UNCLE DAVE I SOLD
MY SOUL, MUST BE
SAVED GONNA TAKE A
WALK DOWN TO UNION
SQUARE YOU NEVER KNOW
WHO YOU'RE GONNA
FIND THERE
YOU GOTTA
RUN, RUN,
RUN, RUN,
RUN
TAKE A DRAG
OR TWO RUN, RUN
GYPSY DEATH AND YOU
TELL YOU WHATNA DO
MARGUERITA PASSION
HAD TOGETHER

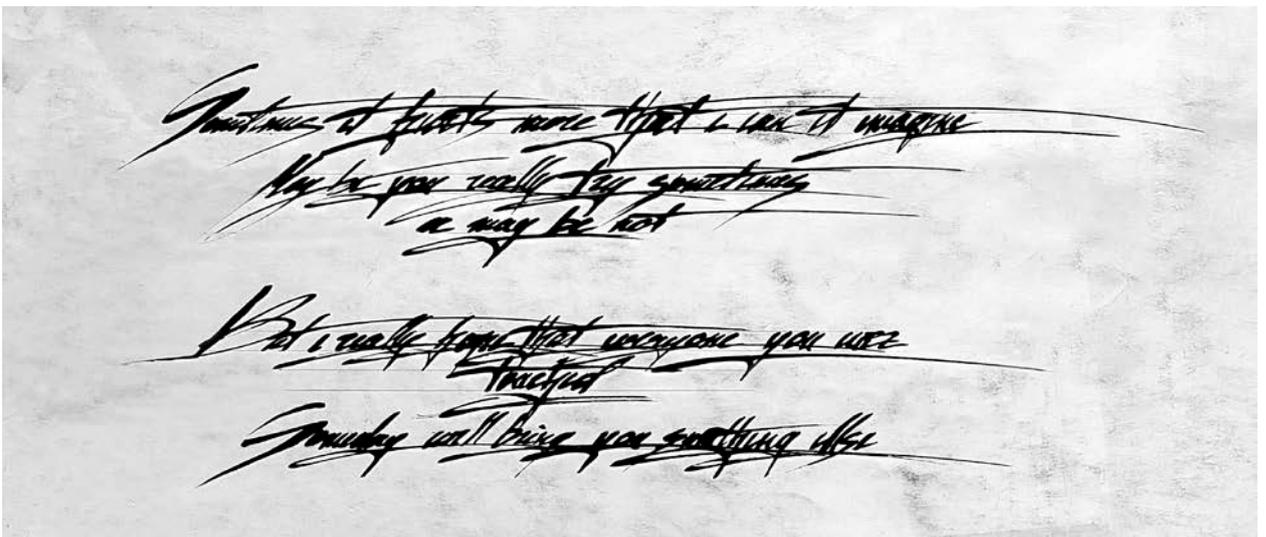

Рис. А4.3.4 Шрифтовая метафора, выполненный студ. 2-го курса АМТИИ.
худ. руководитель Роман Куцюба. Источник: из личной коллекции

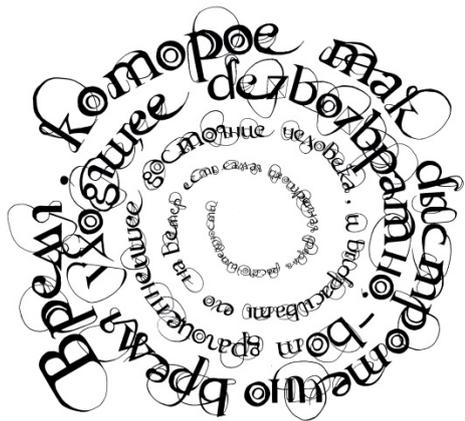

Рис. А4.3.5 Шрифтовая эмоциональная композиция, выполненный студ. 2-го курса АМТИИ. худ. руководитель **Роман Куцуба**. Источник: из личной коллекции

WEITE WELT
 FUND BREITES LEBEN
 LANGER JAHRE
 RIED STRIE LKH ENEN
 ST ET
 GEF ORIS
 NIE GESCHLOSSENES
 OFT GERUNDET
 AL TESTEF BEWAR
 MIT
 TREUE
 FREUNDLICH

Рис. А4.3.6 Шрифтовая эмоциональная композиция, выполненный студ. 2-го курса АМТИИ. худ. руководитель **Роман Куцуба**. Источник: из личной коллекции

Рис. А4.3.7 Эскизы буквицы, выполнила *Валерия Апостол*, студ. 3-го курса АМТИИ.
худ. руководитель *Роман Куцюба*. Источник: из личной коллекции

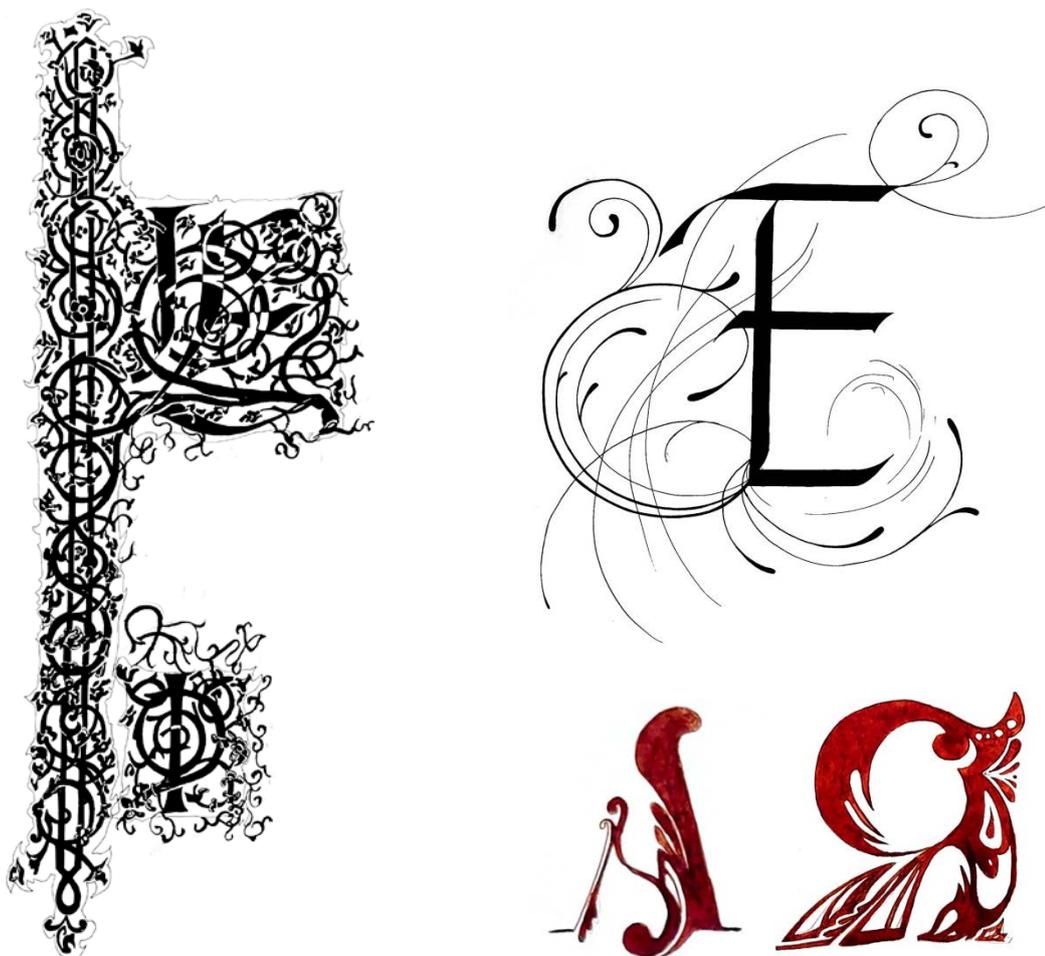

Рис. А4.3.8 Буквицы, выполненные студ. 3-го курса АМТИИ.
худ. руководитель *Роман Куцюба*. Источник: из личной коллекции

4.4. Задания к учебному модулю «Проектирование персонажа»,
выполненные студентами

Рис. А4.4.1 Наброски, поиски женского образа,
выполнила **Кристина Качуровская**, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

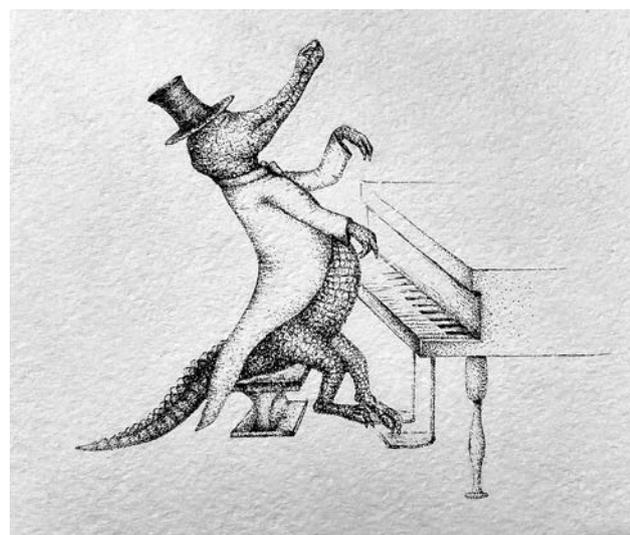

Рис. А4.4.2 Наброски, поиски женского образа, выполнила **Екатерина Цуркан**, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

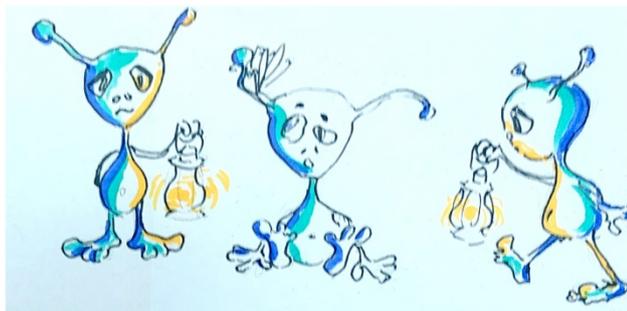
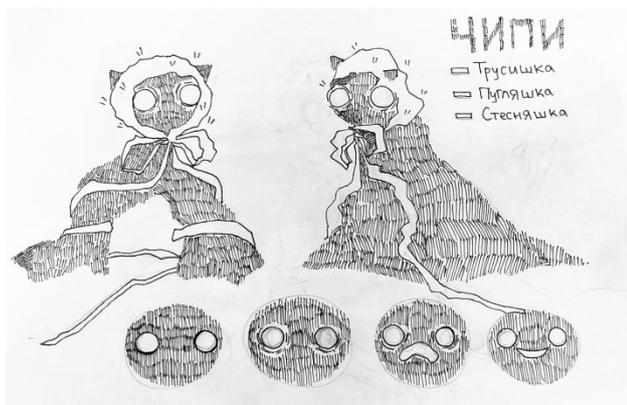

Рис. А4.4.3 Разработка образа персонажа — задание, выполненное студентами непосредственно в процессе мастер класса
 Источник: из личной коллекции

Рис. А4.4.4 Разработка образа персонажа — задание, выполненное студентами непосредственно в процессе мастер класса
Источник: из личной коллекции

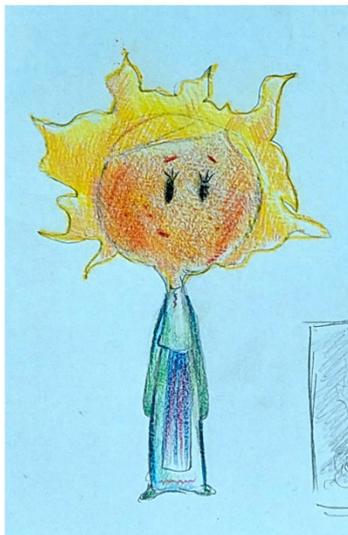

Рис. А4.4.5 Разработка образа персонажа — задание, выполненное студентами непосредственно в процессе мастер класса
 Источник: из личной коллекции

Рис. А4.4.6 Упражнение на стилизацию и поиски образа персонажа, выполнила **Постолаки Ольга**, студ. 2-го курса АМГИИ.
Источник: из личной коллекции

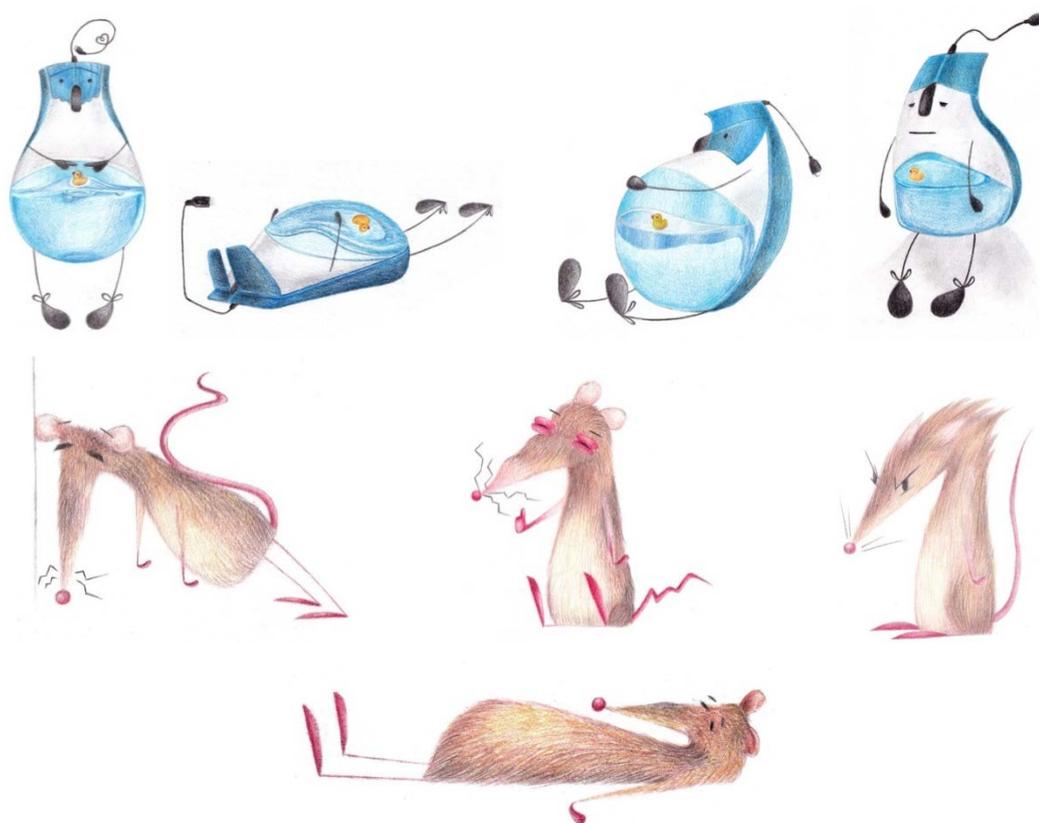

Рис. А4.4.7 Упражнение на стилизацию и поиски образа персонажа, выполнила **Тэрчилэ Анастасия**, студ. 2-го курса АМГИИ.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.4.8 Упражнение на поиски образа персонажа, выполнила *Постолаки Ольга*, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

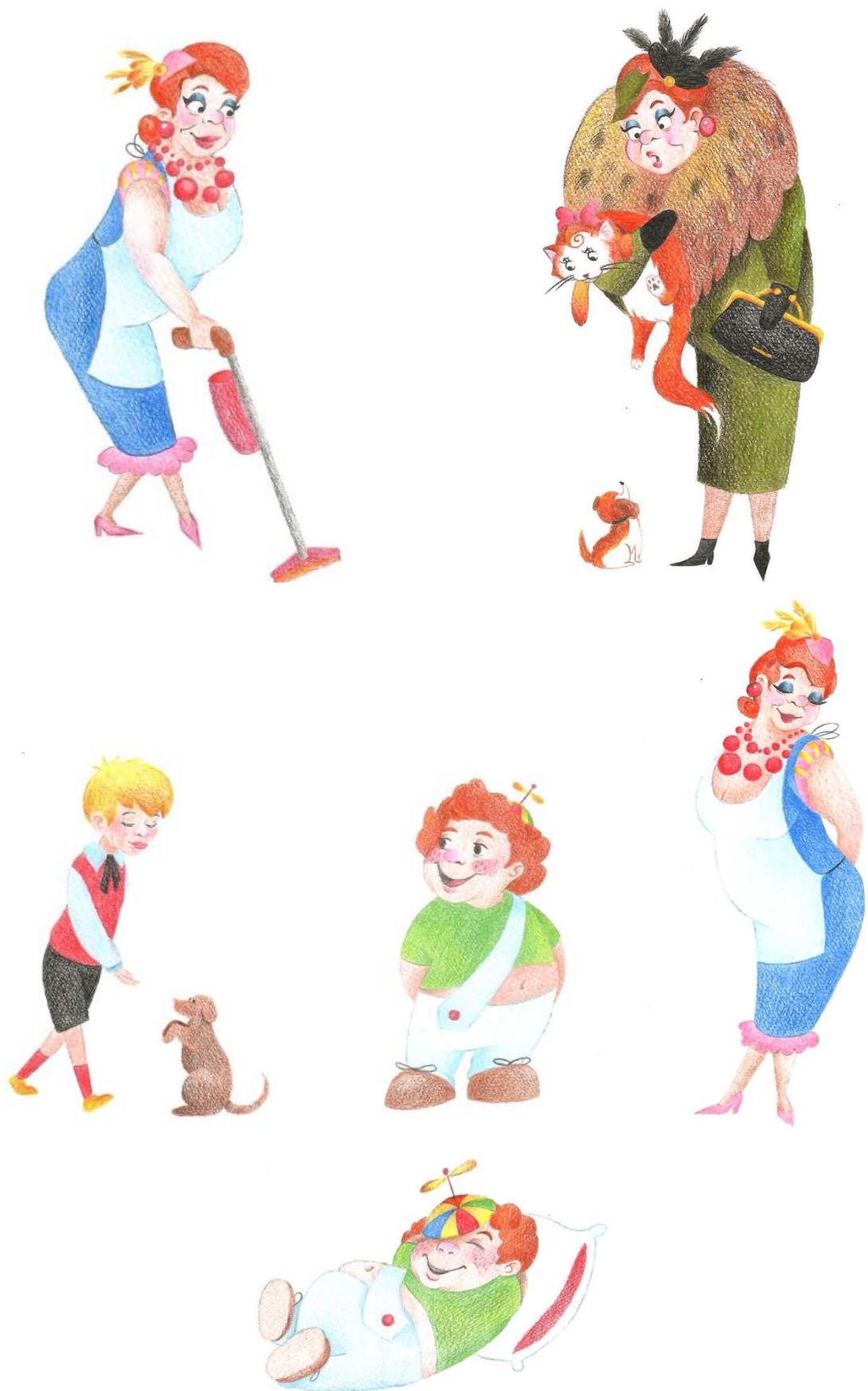

Рис. А4.4.9 Упражнение на поиски образа персонажа, выполнила *Тэрэчилэ Анастасия*, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

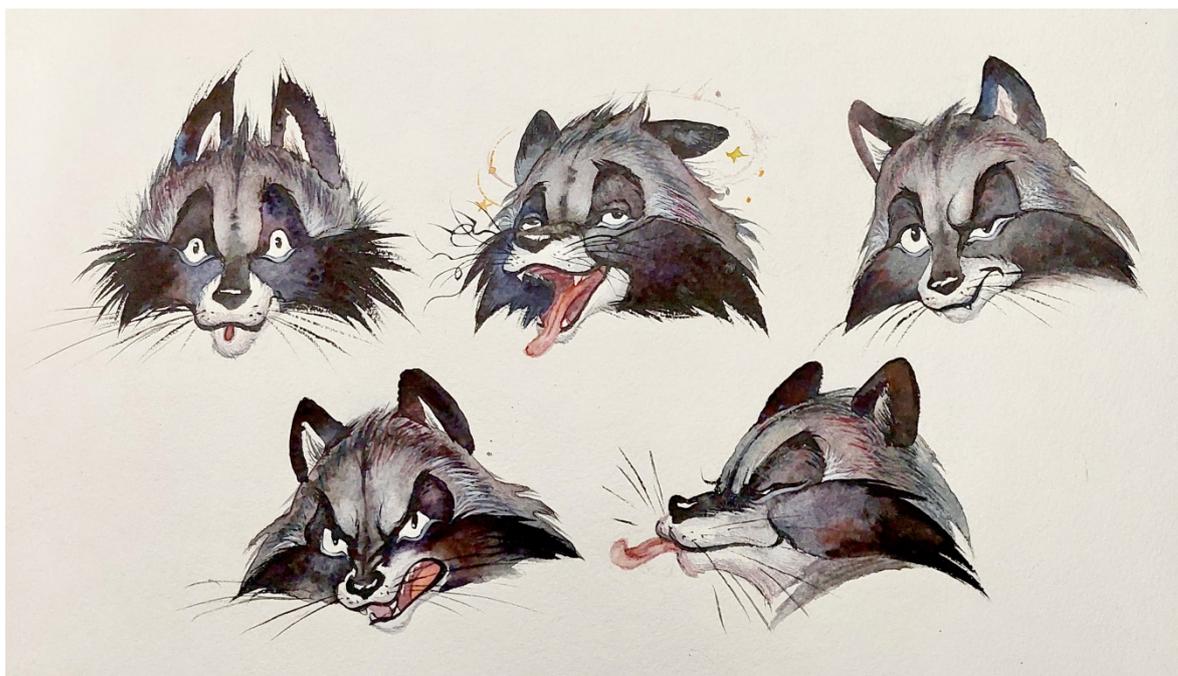

Рис. А4.4.10 Упражнение на поиски образа персонажа, выполнила *Марина Кэлин*, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.4.11 Поиски образов главных героев «Вечера на Хуторе близ Диканьки», выполнила *Иванка Костру*, студ. 4-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.4.12 Поиски образа вымышленного персонажа, выполнила *Кристина Нилова*, студ. 4-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

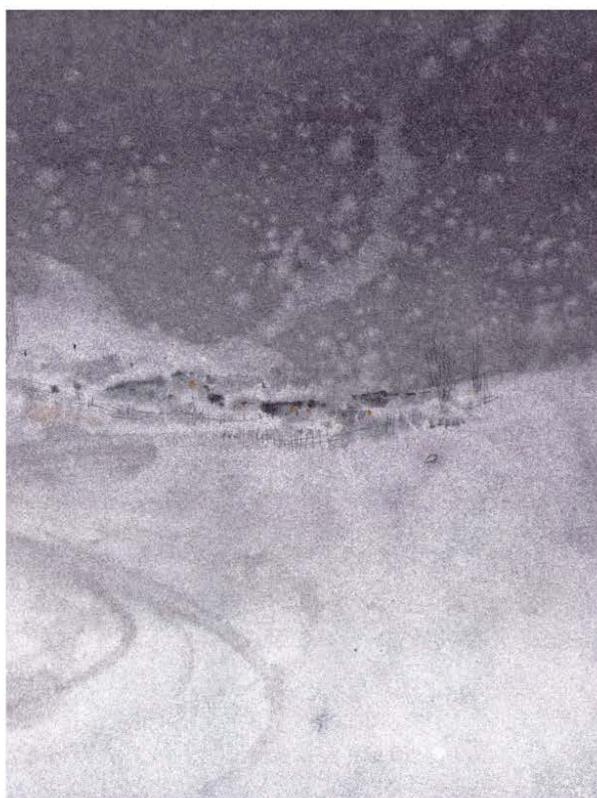

Рис. А4.4.12 Создание среды, выполнила *Иванка Костру*, студ. 4-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

4.5. Задания к учебному модулю «Иллюстрация и художественная среда»,
выполненные студентами

Рис. А4.5.1 Проект «Эмоциональный коллаж»,
выполнил **Денис Тмофеев**, студ. 2-го курса
АМТИИ.

Источник: из личной коллекции

Рис. А4.5.2 Проект «Эмоциональный коллаж»,
выполнила **Ольга Бойко**, студ. 2-го курса
АМТИИ.

Источник: из личной коллекции

Рис. А4.5.3 Проект «Эмоциональный коллаж», выполнила **Ольга Рошка**, студ. 2-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

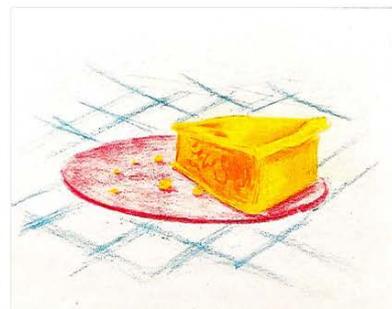
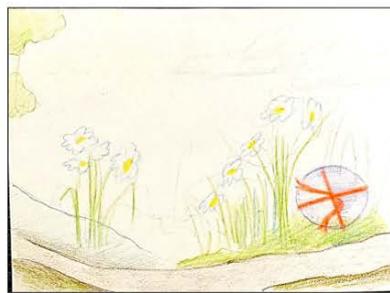
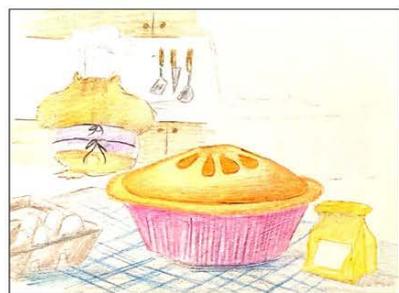

Рис. А4.5.4 Раскадровка книжки-картинки, выполнила **Коба Арина**, студ. 3-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

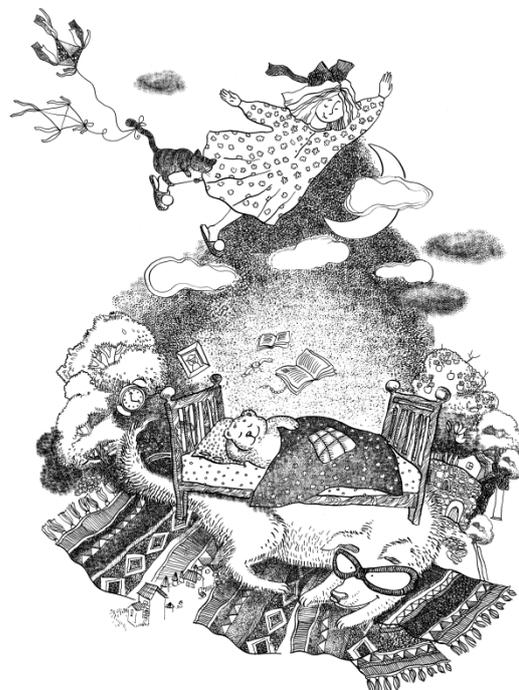

Рис. А4.5.5 Метафорическая иллюстрация и интеграция персонажа в созданную среду, выполнила студ. **Кристина Нилова**.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.5.6 Метафорическая иллюстрация и интеграция персонажа в созданную среду, выполнила студ. *Ольга Казаку*. Источник: из личной коллекции

Рис. А4.5.7 Метафорическая иллюстрация, выполнила студ. *Дарья Воронина*.
Источник: из личной коллекции

4.6. Задания к учебному модулю «Проект авторской книжки-картинки»,
выполненные студентами

Создание раскадровки

Рис. А4.6.1 Раскадровка к авторской книжке-картинке, выполнил студ. *Денис Тимофеев*.
Источник: из личной коллекции

Выполнение иллюстраций

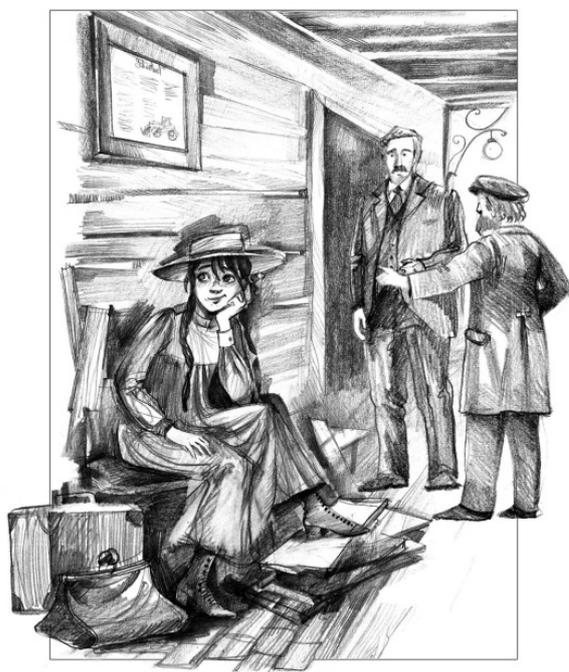

Рис. А4.6.2 Иллюстрации к «Анн из Зелёных крыш»,
выполнила **Кристина Качуровская**, студ. 1-го курса, II цикла, АМТИИ.
Техника исполнения: карандаш.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.6.3 Иллюстрации к «Aventurile detectivilor patruzezi»,
выполнила **Цуркан Екатерина**, студ. 1-го курса, II цикла, АМТИИ.
Техника исполнения: смешанная.
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.6.4 Иллюстрации к сказкам,
Выполнила **Ольга Рошка**, студ. 3-го курса, АМТИИ. Техника исполнения: векторная графика
Источник: из личной коллекции

Рис. А4.6.5 Иллюстрации к сказкам.
Выполнила **Ольга Рошка**, студ. 1-го курса II цикла, АМТИИ.
Техника исполнения: компьютерная графика
Источник: из личной коллекции

Выполнение обложки и форзацев

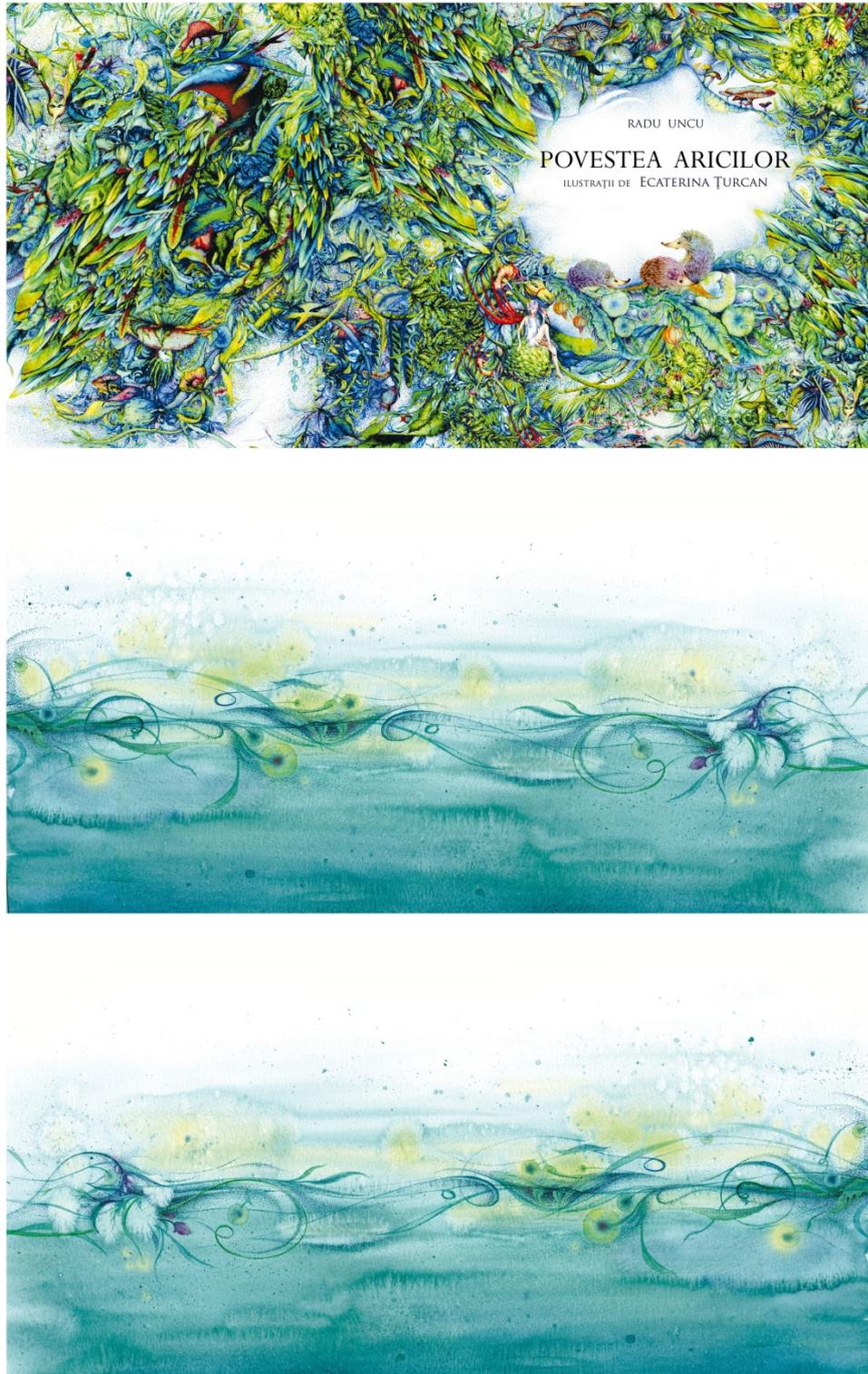

Рис. А4.6.6 Проект обложки и форзацев для книжного проекта «Povestea aricilor», выполнила **Цуркан Екатерина**, студ. 4-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

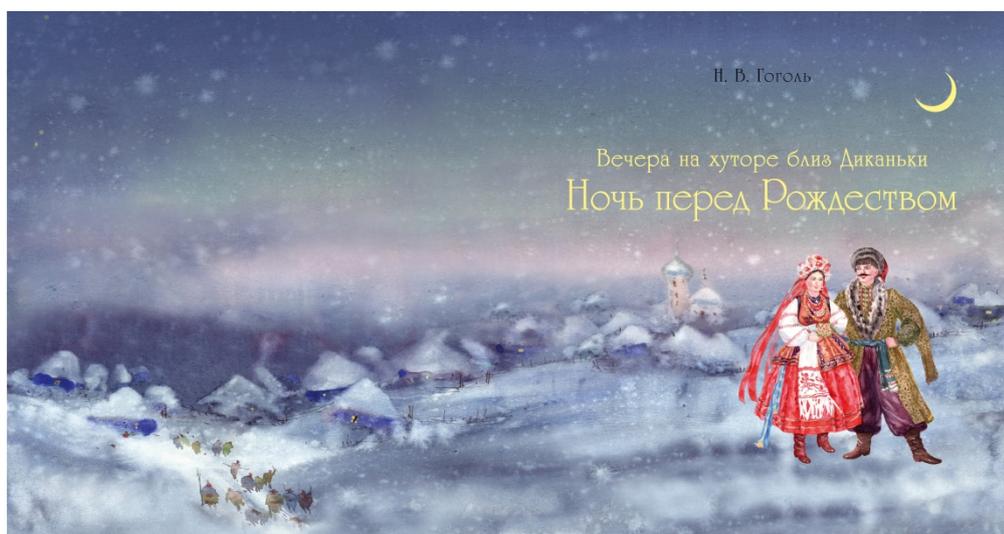

Рис. А4.6.7 Обложки для книжных проектов «Și melcii ajung în paradis» и «Вечера на хуторе близ Диканьки», выполнила *Костру Иванка*, студ. 4-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

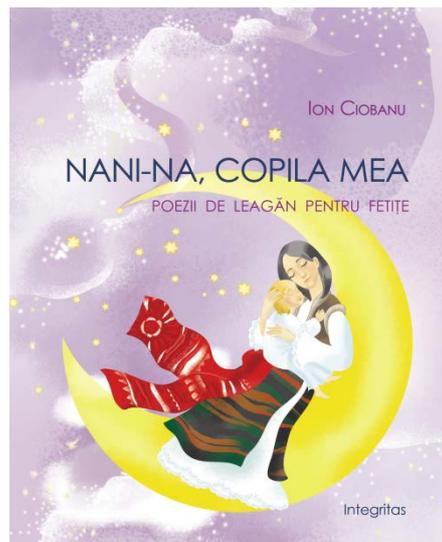
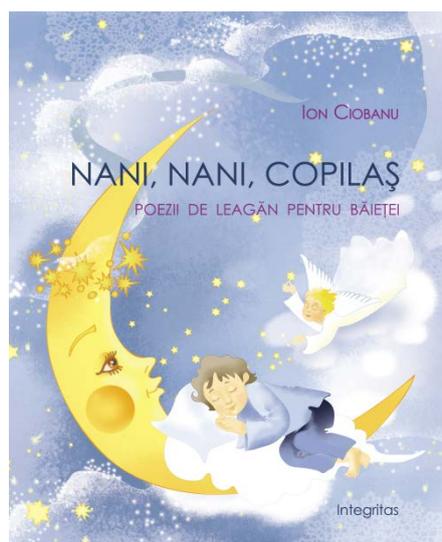

Рис. А4.6.8 Обложки для книжных проектов «Nani, nani, copilaș» и «Nani-na, copila mea», выполнила *Качуровская Кристина*, студ. 4-го курса АМТИИ.
Источник: из личной коллекции

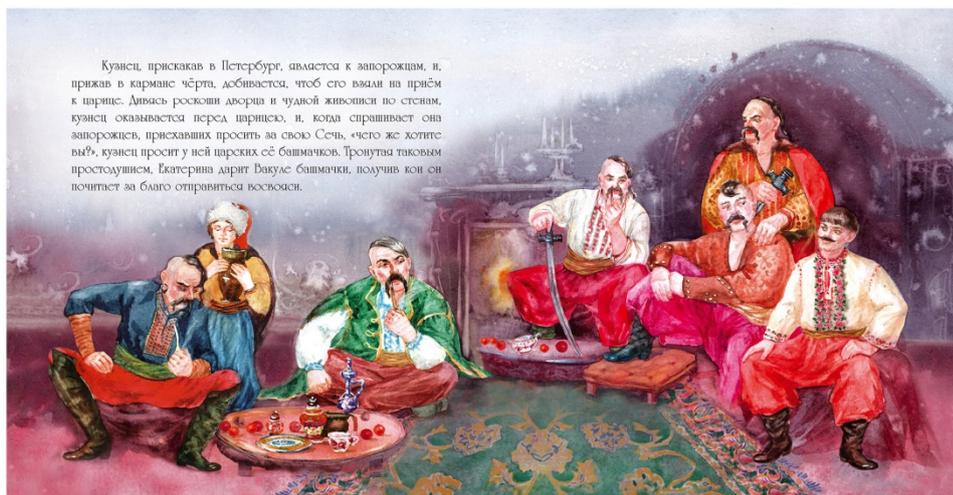
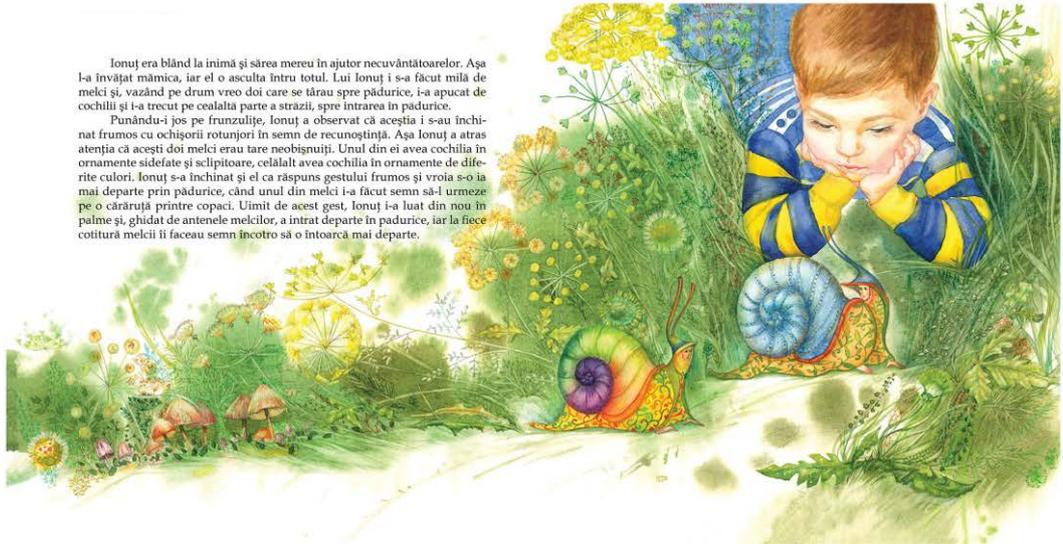

Рис. А4.6.9 Проект книги «Вечера на хуторе близ Диканьки»,
Выполнила **Иванка Костру**, студ. 4-го курса АМТИИ. Техника исполнения: акварель
Источник: из личной коллекции

Ionuț era blând la inimă și sărea mereu în ajutor necuvântătoarelor. Așa i-a învățat mămică, iar el o asculta întru totul. Lui Ionuț i s-a făcut mila de melcii și, văzând pe drum vreo doi care se târau spre pădurice, i-a apucat de cochilii și i-a trecut pe cealaltă parte a străzii, spre intrarea în pădurice.

Punându-i jos pe frunzulițe, Ionuț a observat că aceștia i s-au închinat frumos cu ochișorii rotunjiți în semn de recunoștință. Așa Ionuț a atras atenția că acești doi melci erau tare neobișnuiți. Unul din ei avea cochilia în ornamente sidefate și scilpitoare, celălalt avea cochilia în ornamente de diferite culori. Ionuț s-a închinat și el ca răspuns gestului frumos și vroia s-o ia mai departe prin pădurice, când unul din melci i-a făcut semn să-l urmeze pe o cărărușă printre copaci. Uimit de acest gest, Ionuț i-a luat din nou în palme și, ghidat de antenele melcilor, a intrat departe în pădurice, iar la fiecare cotitură melcii îi faceau semn încotro să o întoarcă mai departe.

Așa au ajuns ei la o poiană, în mijlocul căreia stătea un nuc uscat cu trunchiul gros și încovoiat. La rădăcinile acestuia se afla o viziună acoperită cu frunze. Melcii i-au făcut semn lui Ionuț să dea frunzele la o parte și să coboare în jos. Mare era curiozitatea băiețelului să afle ce se ascunde în această viziună și, făcându-și loc să treacă printre frunze, Ionuț a ajuns într-o lume nemaivăzută și nemiinchipuită de nici o ființă umană – un adevărat rai al melcilor.

Odată ajunși înăuntru, melcii și-au întins antenele și pe loc s-au transformat în niște ființe mici, ca niște spiriduși, doar că cu cochilii în spate. Melcul cu cochilia sidefată a devenit o zână frumoasă, iar cel cu cochilia colorată – un spiriduș sprinten și jucăuș. Ionuț la rândul său s-a micșorat și el, s-a făcut cât o palmă.

Iar garda Broaștei, ca pedeapsă pentru toți anii de tortură asupra melcilor, fu înhămată toată și pusă să slujească ca mijloc de transport pentru spiridușii mai bătrâni din acest ținut și melcii mai nevoiași care aveau nevoie de ajutor.

Ionuț își luase rămas bun de la toți și fu petrecut ca un adevărat erou de toate viețile din acest ținut. Ieșind din viziună la lumina zilei, el revenise la înălțimea sa obișnuită și observă că nucul, sub a cărui rădăcină era viziuna, nu mai era uscat, acum el era plin de frunze verzi și nuci. Pe drum din pădurice Ionuț privea deja cu alți ochi natura și tot ce îl înconjură. El nu mai era același băiețel, acum făcea și el parte din lumea necuvântătoarelor, căci doar el le putea înțelege și compătimi cu adevărat.

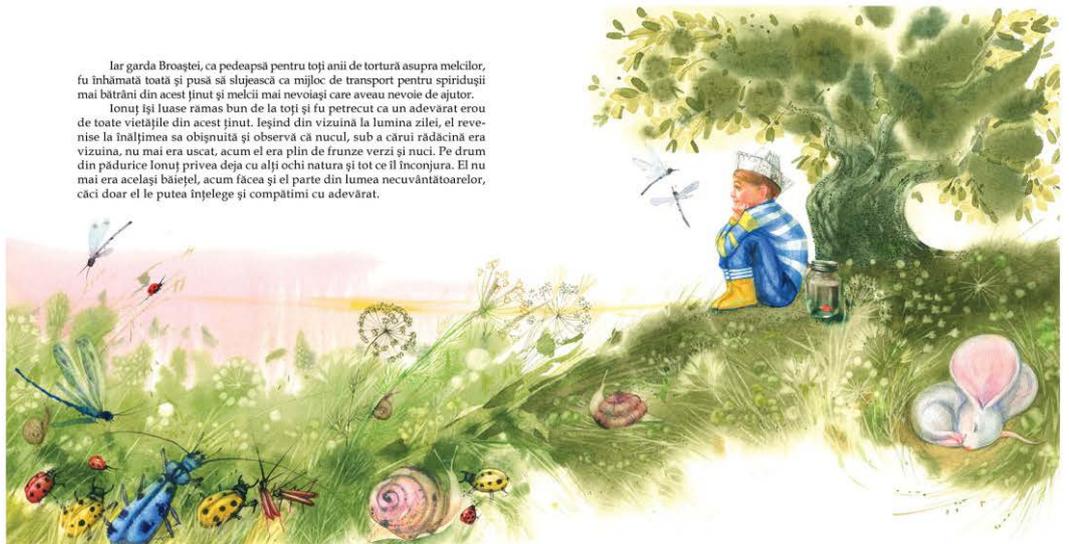

Рис. А4.6.10 Проект авторской книги «И улитки попадают в Рай»,
Выполнила **Иванка Костру**, студ. 2-го курса, II цикла, АМТНН. Техника исполнения: акварель
Источник: из личной коллекции

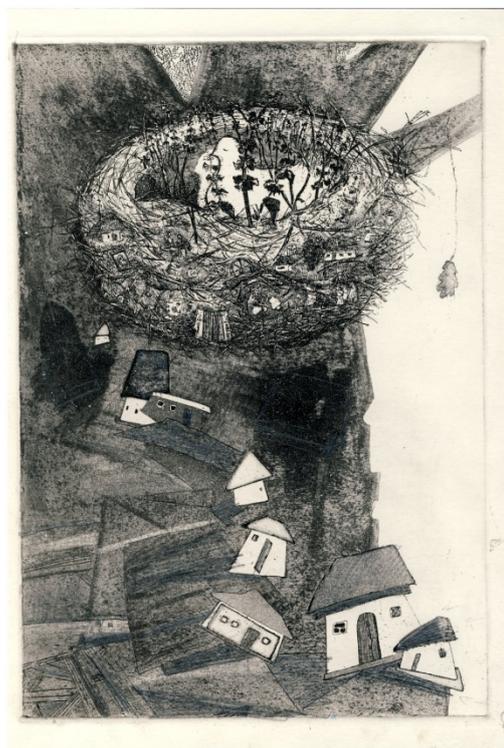
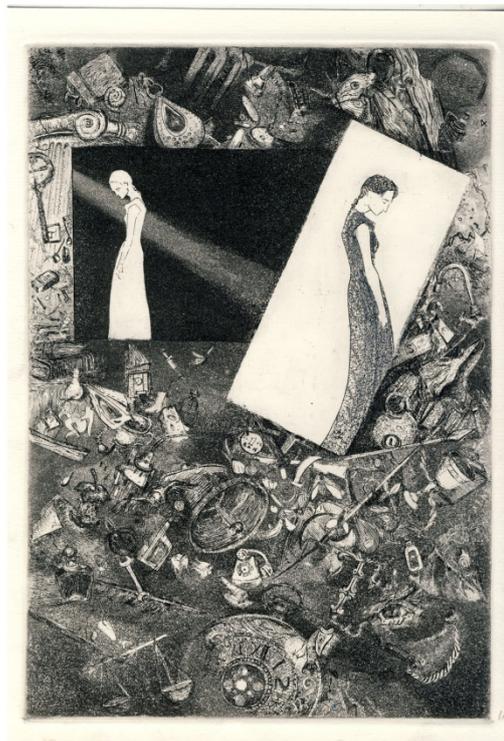

Рис. А4.6.11 Проект авторской книги «10 РОЕМЕ»,
Выполнила *Елена Гузун*, студ. 4-го курса АМТИИ. *Техника исполнения: гравюра*
Источник: из личной коллекции

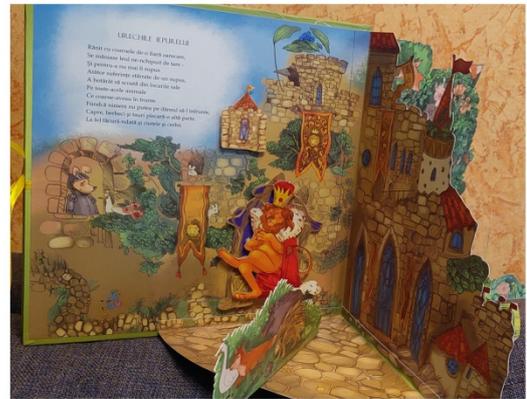
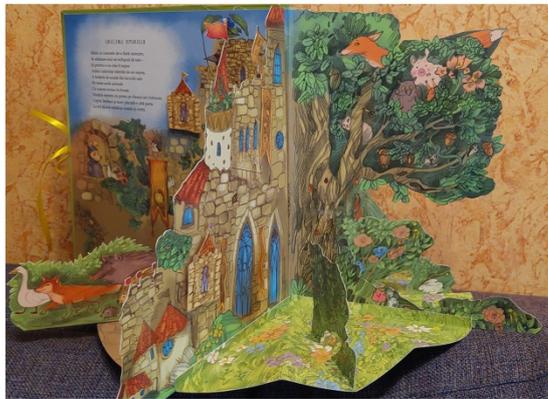
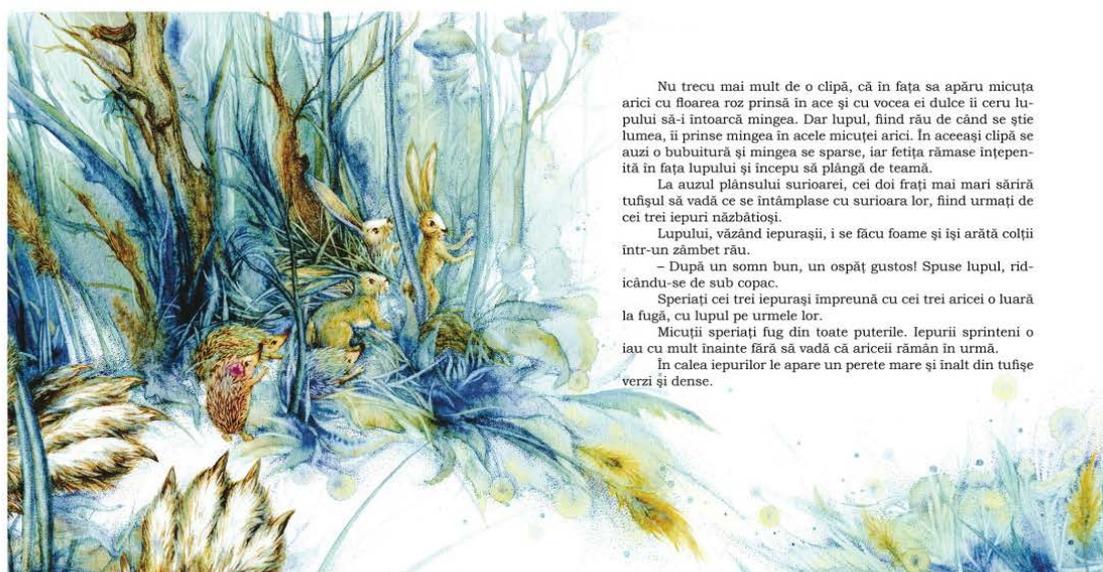

Рис. А4.6.12 Проект книги рор-уп «Басни Лафонтена»,
 Выполнила **Диана Иримка**, студ. 2-го курса II цикла, АМТИИ. *Техника исполнения: смешанная*
 Источник: из личной коллекции

Nu trecu mai mult de o clipă, că în fața sa apără micuța arici cu floarea roz prinsă în ace și cu vocea ei dulce îi ceru lupului să-i întoarcă mingea. Dar lupul, fiind rău de când se știe lumea, îi prinse mingea în acele micuței arici. În aceeași clipă se auzi o bubuitură și mingea se sparse, iar fetița rămase înțepenită în fața lupului și începu să plângă de teamă.

La auzul plânsului surioarei, cei doi frați mai mari săriră tușul să vadă ce se întâmplase cu surioara lor, fiind urmați de cei trei iepuri năzbătioși.

Lupului, văzând iepurașii, i se făcu foame și își arătă colții într-un zâmbet rău.

– După un somn bun, un ospăț gustos! Spuse lupul, ridicându-se de sub copac.

Speriați cei trei iepurași împreună cu cei trei arici o luară la fugă, cu lupul pe urmele lor.

Micuții speriați fug din toate puterile. Iepurii sprinteni o iau cu mult înainte fără să vadă că ariceii rămân în urmă.

În calea iepurilor le apare un perete mare și înalt din tufișe verzi și dense.

La un moment dat, cel mai mare iepuraș lovi mingea așa de puternic că ea zbură peste tufișuri și îl lovi pe lupul cel rău, care dormea la umbra unui stejar bătrân. Lupul se trezi și se uită lung la mingea, să înțeleagă de unde s-a mai luat și ea.

Рис. А4.6.13 Проект книги «Povestea aricilor»,
Выполнила **Екатерина Цуркан**, студ. 4-го курса, АМТИИ. Техника исполнения: акварель
Источник: из личной коллекции

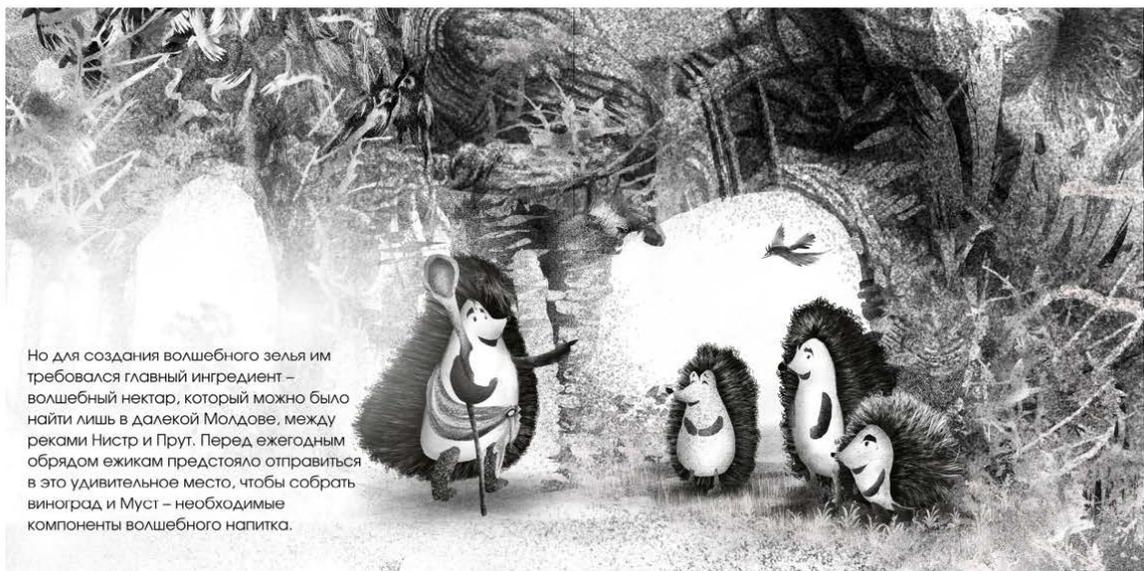
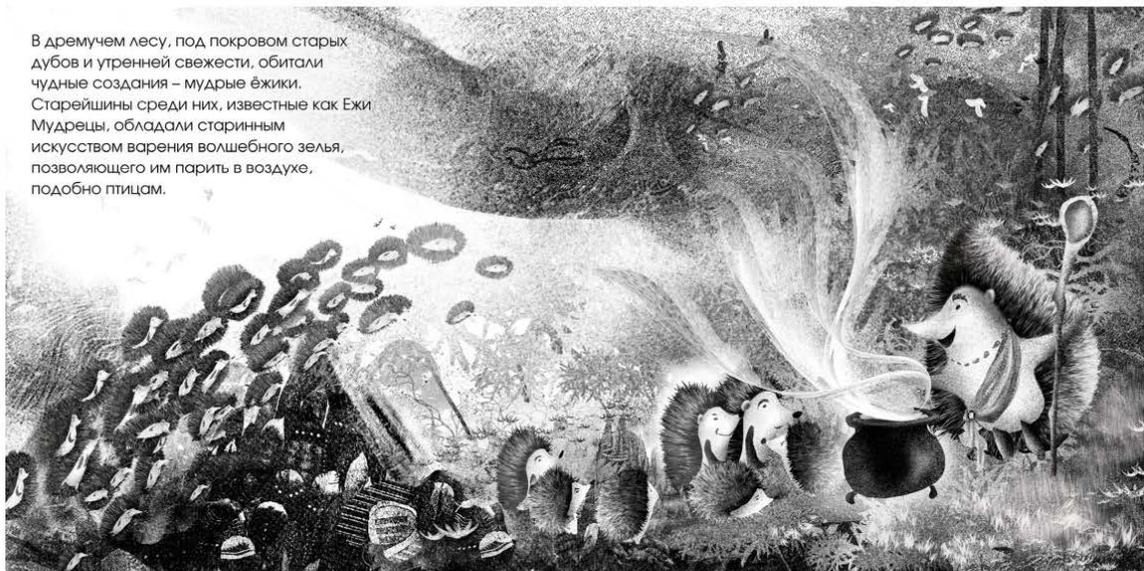

Рис. А4.6.14 Проект авторской книжки-картинки
Выполнил *Денис Тимофеев*, студ. 1-го курса II цикла, *Техника исполнения: растровая графика*
Источник: из личной коллекции

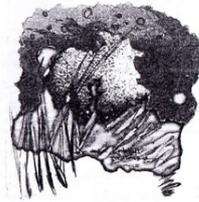
Моя зрелая геница
стократна

Моя зрелая геница стократна,
Коса, русая, со зрелым проз,
Взнос, затекая секундой или раскоз,
Твои нам мерта зрела и пендантина.

Сотна в мире прои. Дината драматно
Убедити безде, Малата светна аз
Ито зрелата собой ми касовий рас-
Миа воступеи, дуи зрелата безубратно.

За то, что де, кто бы и что, и сила,
Былосая сам дяд сирогонно бездний,
Нам в действител в дуи дотела палас,

48

Отечественная, дитя
привлекшее память

Отечественная, дитя, привлекающее память
И зрели тактиль аз и лаской пазуля,
Я дината бы тебе все сирогонно презубратно,
На тебе лобило, воступеи и тоскуя!
Медло и трети те тебе, прототип и лобило,
Дитя сирогонно тебе в мена тирогонно сирогонно,
Дитя привлекающее тебе в дуи поурило,
Вас, все трети себе за воступеи тебе прототип,
За слово лобило, что истинно дитячей,
За сладкого тоску воступеи тебе дитячей!
Ты, дитя сирогонно тебе, и дитя, и дитя!
Ты, дитя и дитя тебе, дитя тебе и дитя тебе!

49

Рис. А4.6.15 Проект рукописной книги
Выполнила **Ксения Траченко**, студ. 4-го курса. Техника исполнения: гравюра
Источник: из личной коллекции

Приложение 5. Матрица распределения баллов и уровней
на констатирующем этапе

ТЕСТ

на определение уровня профессиональной подготовки
в области книжной графики

Констатирующий этап

(сплошное тестирование, опрос всех представителей выборки)

Уважаемый респондент!

Я являюсь преподавателем по специальности Графика, в Академии Музыки, Театра и Изобразительных Искусств и провожу исследование на тему «Повышение эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики», целью которого является определение уровня профессиональной подготовки студентов-графиков при изучении специфики книжной графики.

Убедительная просьба искренне и правдиво ответить на вопросы данного теста, от этого зависят результаты эксперимента.

ФИО студента _____

Курс обучения _____ Возраст _____ Дата заполнения _____

1. Продолжи предложение. (2 балла)

Книжная графика – это _____

2. Отметь термины, относящиеся к книжной графике? (4 балла)

☐ Виньетка	☐ Логотип
☐ Эклибрис	☐ Колонцифра
☐ Марка	☐ Корешок

3. Рассмотрй изображения и соотнеси их, при помощи стрелок с определениями. (2 балла)

Книга-свиток

Книга-тоннель

Книга-поп-ап

Книга-гармошка

Книга-кодекс

4. Продолжи определение. (2 балла)

Архитектоника книги – это _____

5. Упорядочи конструктивные элементы в порядке их следования в структуре книги?
(4 баллов)

- Титульный лист
- Спускосвая полоса
- Форзац

- Техническая страница
- Авантитул (Фронтиспис)
- Обложка

6. Дополни предложение подходящими словами из скобок. (2 балла)

Основой книги является единство трёх измерений: _____, _____, _____, которые организуются в единый _____.

(страница, разворот, блок, ансамбль)

7. Обведи букву И, если утверждение истинно и букву Л – если утверждение лживое. (2 балла)

Стилизация это —

- геометризация или упрощение с акцентированием геометрической формы. И Л
- абстрагирование или обобщение формы. И Л
- трансформация без потери узнаваемости предмета, на основе анализа формы. И Л

8. Объясни термин «очеловечивание». (2 балла)

Очеловечивание – это _____

9. Отметь образ героя, который наиболее близко подходит к его литературному описанию. (4 балла)

*Котик мягонький,
Котик ласковый,
Коготки из лап
Не вытаскивай.
Ты мурлыкал-ка,
Ты мяукал-ка,
Ты пушистая моя куколка!*

10. Обведи букву соответствующую верному утверждению. (2 балла)

Раскрытие образа литературного героя происходит:

- А. исключительно через прямую характеристику автора (описание в тексте внешнего облика: портрет, фигура, телосложение, манера одеваться, особенности голоса и речи).
- В. через иносказание (действия, поступки и переживания героя; оценку характера персонажа другими героями; само-характеристику).
- С. через комбинацию множества характеристик как прямых, так и иносказательных.

11. Напиши в правом столбике букву И, если считаешь утверждение истинным и букву Л — если ложным. (2 балла)

Иллюстрация – вид книжной графики.	
Слово иллюстрация происходит от латинского – illustratio, и обозначает освещение, наглядное изображение.	
Иллюстрация самостоятельна по сюжету и не должна соответствовать содержанию литературного произведения.	
Иллюстрация находится в единстве с текстом и предназначены для усиления восприятия литературного содержания.	

12. Прочитай внимательно текст и сопоставь его с иллюстрацией, которая ему соответствует. Отметь подходящее изображение. (4 баллов)

Всё своё свободное время, а свободен Дон Кехана был круглые сутки, он посвящал чтению рыцарских романов; ради этого занятия он забросил охоту и хозяйство. Увлечение его дошло до того, что он, не задумываясь, продал порядочный кусок пахотной земли, чтобы накупить себе рыцарских книг... Самому идальго было лет под пятьдесят; он был тощ, как скелет, — кожа да кости, но, несмотря на ужасную худобу, отличался большой выносливостью... Постепенно добрый идальго до того пристрастился к чтению, что читал от рассвета до сумерек и от сумерек до утренней зари. Он забросил все свои дела, почти лишился сна и нередко забывал об обеде...

13. Обведи правильный ответ. (2 балла)

Допустима ли аллегория или ассоциативная связь с текстом в детской иллюстрации?

Да

Нет

14. Пронумеруй, в порядке очерёдности, первые три основные задачи, которые обязан решить художник-график, приступая к работе над книгой. (4 балла)

☐ Определить сюжеты для иллюстрирования.	☐ Разработать образ героев.
☐ Разработать композиционную структуру книги.	☐ Разработать обложку.
☐ Разработать и перевести эскиз в выбранную технику.	☐ Прочитать книгу.

15. Отметь правильный ответ на вопрос. (2 балла)

Что является основополагающим в композиционном замысле иллюстрации?

- Только отображение авторского литературного содержания.
 Исключительно интерпретация текста художником-иллюстратором.
 Создание целостного образа книги.

Шкала оценивания

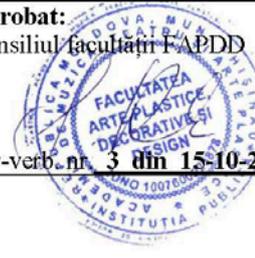
50–40 баллов — *высокий* уровень; 39–30 баллов — *средний* уровень; 29–20 баллов — *низкий* уровень

Благодарим за проделанную работу

Приложение 6. Куррикулум по дисциплине художественные и технические аспекты книжной графики

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE

FACULTATEA ARTE PLASTICE, DECORATIVE ȘI DESIGN
Departamentul ARTE PLASTICE
Secția Grafică

Aprobat: Departamentul Arte Plastice Pr-verb. nr. 6 din 23-03-2021	Aprobat: Comisia de Asigurare a Calității Studiilor FAPDD Pr-verb. nr. 2 din 15-10-2021	Aprobat: Consiliul Facultății FAPDD Pr-verb. nr. 3 din 15-10-2021
--	---	---

CURRICULUM

la disciplina

DIMENSIUNI TEHNICE ȘI ARTISTICE ÎN GRAFICA DE CARTE

(Ciclul II, MASTER de profesionalizare)

<i>Codul și denumirea domeniului de formare profesională</i>	<i>0213 – Arte plastice</i>
<i>Codul și denumirea programului de studiu</i>	<i>Arte Grafice</i>
<i>Forma de organizare a învățământului</i>	<i>Învățământ cu frecvență</i>

Autor:

TIMUȚA Aliona

lector universitar, secția „Grafică”

Chișinău, 2021

CUPRINS

I. Preliminarii	3
II. Competențe generale ale disciplinei	4
III. Competențe specifice (finalitățile de studiu)	4
IV. Administrarea disciplinei	6
V. Unități tematice și repartizarea orientativă a orelor	6
VI. Obiectivele de referință și unități tematice	7
VII. Organizarea lucrului individual al studentului	11
VIII. Metode de predare.....	14
IX. Evaluarea disciplinei	14
X. Bibliografia recomandată	17

I. PRELIMINARII

Disciplina „*Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte*” este un curs din planul de bază, de formare a abilităților și competențelor generale, opțional și este destinat studenților Programului de Studiu „Arte Grafice” anului I, Ciclului II — Master, semestrul I și II. Limba de instruire româna.

Scopul principal al cursului constă în familiarizarea studenților cu tendințele moderne în grafica de carte, tehnologiile informaționale utilizate în domeniul graficii de carte și tehnoredacției, în scopul îmbogății arsenalul tehnic și artistic al viitorilor artiști graficieni. Sarcinile propuse sunt îndreptate spre aprofundarea cunoștințelor teoretice și acumularea experienței practice în domeniul graficii de carte. Realizarea treptată a proiectelor de carte ce țin de diferite genuri literare, forme și concepții sporește calitatea asimilării acestor cunoștințe și formează o bază sigură în domeniul graficii de carte, ce va permite studenților cu ușurință se realizeze în domeniul respectiv.

Importanța cursului constă în acumularea cunoștințelor în domeniul graficii de carte și aplicarea acestora în practica executării proiectelor reale de producere. Importanța acestei experiențe este dovedită de cerințele pieții muncii de astăzi și răspunde exigențelor și așteptărilor angajatorilor. Concomitent studenții acumulează o experiență deosebită în vizualizarea textului și elaborarea chipurilor eroilor și personajelor, formând abilități și competențe ce sunt necesare și graficienilor în domeniul game-industriei, ce constituie încă o oportunitate de realizare profesională.

II. COMPETENȚE GENERALE ALE DISCIPLINEI

Competențe profesionale:

- CP1.* Aprofundarea cunoștințelor teoretice fundamentale în domeniul graficii.
- CP2.* Lărgirea diapazonului de cunoaștere a problemelor în arta plastică contemporană în scopul promovării valorilor naționale.
- CP3.* Dezvoltarea capacităților de rezolvare a problemelor de creație prin explorarea posibilităților plastice, tehnice, tehnologice, posibilităților expresive a materialelor cu care se operează în domeniul graficii.
- CP4.* Acumularea cunoștințelor teoretice și metodologice în domeniul graficii și aplicarea lor în practică în scopul realizării operelor de artă.
- CP5.* Punerea în valoare a propriilor cunoștințe și abilități în elaborarea, promovarea și soluționarea sarcinilor de creație în domeniul graficii.
- CP6.* Utilizarea noilor tehnologii în procesul de creație.

Competențe transversale:

- CT1.* Comportarea responsabilă, etică, în spiritul legii, pentru asigurarea deontologiei profesionale.
- CT2.* Realizarea obiectivelor profesionale și asumarea diferitor sarcini în lucrul de sine stătător și de echipă.
- CT3.* Manifestarea spiritului de creativitate, inițiativă și raționalizare, pentru actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în domeniul graficii.

III. COMPETENȚE SPECIFICE

(FINALITĂȚILE DE STUDIU)

Prin studierea disciplinei studenții vor fi capabili la nivel de:

1. Cunoaștere și înțelegere:

- să analizeze soluții artistice consacrate domeniului graficii de carte și să identifice mecanismele lor expresive și compoziționale;
- să înțeleagă fundamentele limbajului plastic aplicat în domeniul graficii de carte: relația dintre formă, ritm, textură, proporție, contrast, echilibru și expresivitate;
- să cunoască modalități de construire a imaginii artistice în funcție de genul literar și de specificul narativ;
- să înțeleagă rolul stilului ilustrativ în configurarea identității vizuale a cărții;
- să înțeleagă relația dintre atmosferă, cromatică și registrul emoțional al proiectului;
- să cunoască metodele de organizare compozițională a cărții ca ansamblu, ilustrațiilor, inclusiv în contexte de storytelling și narațiune vizuală fără text;

- să cunoască fundamentele compoziției emoționale și ale construirii mediului artistic în ilustrația de carte;
- să cunoască și să înțeleagă procedeele principale oferite de tehnologiile informaționale utilizate în domeniul graficii de carte, aplicabile în realizarea colajului digital și a proiectelor editoriale;
- să cunoască mijloacele tehnice și procedeele tehnologice de proiectare, paginare și redactare utilizând softuri specializate precum Adobe Illustrator, Adobe Photoshop și Adobe InDesign.

2. Aplicare:

- să aplice principiile și metodele de proiectare a cărții în elaborarea unui concept editorial coerent, de la idee la macheta finală;
- să elaboreze concepte vizuale coerente, argumentate estetic și corelate cu mesajul literar;
- să aplice principii de stilizare, metaforizare și sinteză plastică în realizarea personajelor și a mediului artistic;
- să construiască compoziții expresive, utilizând conștient raportul de scară, ritm, tensiune și dinamică;
- să dezvolte soluții cromatice adecvate intenției artistice și publicului-țintă;
- să adapteze limbajul plastic la diferite forme și structuri editoriale, păstrând unitatea stilistică;
- să aplice tehnici și procedee de lucru creativ, utilizând atât mijloace grafice tradiționale, cât și instrumente digitale moderne;
- să argumenteze, în mod fundamental, alegerea elementelor plastice ale proiectului: formatul poligrafic, fonturile și garniturile utilizate, stilul general al cărții, soluții ilustrative și tehnicile de realizare a originalelor.

3. Integrare:

- să formuleze o viziune artistică proprie despre domeniul graficii de carte și arta cărții;
- să integreze ilustrația, tipografia și arhitectonica volumului într-un sistem vizual unitar;
- să asigure coerența stilistică între copertă, interior, personaje și spațiul narativ;
- să realizeze un echilibru între expresivitate artistică și funcționalitatea editorială;
- să manifeste autonomie creativă și responsabilitate estetică în elaborarea proiectului.
- să selecteze și să adapteze formele grafice, limbajul vizual și arhitectonica volumului în funcție de tipul cărții și cerințele tipografice;
- să utilizeze coerent structura compozițională, sistemul tipografic și soluții ilustrative în conformitate cu exigențele artistice, sanitaro-igienice și poligrafice;

- să integreze cunoștințele teoretice, posibilitățile tehnice, discernământul estetic și funcționalitatea practică într-un produs editorial unitar;
- să realizeze o sinteză între conținutul literar, concepția artistică și arhitectonica generală a proiectului de carte, asigurând relația semantică și vizuală a întregului.

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Codul disciplinei	Anul de studii	Semestrul	Total ore			Numărul de ore pe tipul de activități				Forma de evaluare	Nr. ECTS	Responsabili pe disciplină
			total	contact direct	studiul individual	C	S	L/P	I			
S.01.A.005	I	I	180	60	120			4		vizionare	6	Conform repartizării
S.02.A.010	I	II	180	60	120			4		vizionare	6	Conform repartizării
Total pe disciplină			360	120	240						12	

V. UNITĂȚI TEMATICE ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

Nr.	Unități tematice	Numărul de ore					
		Contact direct				Studiul individual	Total
		C	S	P/L	I		
Semestrul I							
Fundamentul conceptual al graficii de carte							
1.	Crearea unui colaj digital de grup „Școala temporară a graficii de carte”			6		10	26
2.	Crearea unui „personaj-retrospectivă”			12		20	22
Forma și structura cărții							
3.	Studierea aprofundată a formei, construcției și tehnologiilor de redactare cărții moderne.			4		20	24
4.	Crearea unei poveste grafică de grup (storytelling)			8		10	18
Tipografia și lucrul cu fonturile							
5.	Compoziție emoțională			12		25	37
6.	Adaptarea culturală a fontului			6		10	16
Proiectarea personajului							
7.	Crearea personajului			12		25	37
Total ore pe semestru				60		120	180
Semestrul II							
Ilustrația și mediu artistic							
1.	Crearea ilustrației metaforice			12		20	22
2.	Crearea unui proiect „Poveste fără cuvinte”			12		20	22
Proiectul unei cărți ilustrate de autor							
3.	Crearea unui proiect de carte ilustrată de autor			46		80	126
Total ore pe semestru				60		120	180

VI. OBIECTIVELE DE REFERINȚĂ ȘI UNITĂȚI TEMATICE

Nr.	Obiectivele de referință	Unități tematice
Semestrul I		
Fundamentul conceptual al graficii de carte		
1	<ul style="list-style-type: none"> - să facă cunoștință cu istoria apariției și evoluției cărții; - să cunoască principalele etape istorice în dezvoltarea formei și structurii cărții; - identifice particularitățile stilistice ale cărții în diferite perioade istorice; - să înțeleagă influența contextului cultural și tehnologic asupra organizării formei cărții; - să analizeze exemple reprezentative de carte din diverse epoci; - să cunoască modalitățile de integrare a imaginii și textului într-un spațiu unitar; - să aplice în practică principiile de organizare compozițională și colaborare în realizarea unui colaj digital de grup. 	<p>Crearea unui colaj digital de grup „Școala temporară a graficii de carte”. <i>Lucru în echipă.</i></p> <p>Studentii realizează o panoramă istorică comună, care evidențiază particularitățile fiecărei etape istorice de dezvoltare a cărții.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concept clar și unitar; - profunzimea imersiunii în contextul istoric și calitatea studiului; - organizarea compozițională coerentă (centrul, ierarhie, ritmul); - coerența stilistică și integrarea justificată a elementelor vizuale; - calitatea executării lucrărilor. <p>Formatul și tehnica de executare: la alegere.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - să analizeze trăsăturile esențiale ale personajul literar selectat; - să înțeleagă relația dintre caracterul personajului și reprezentarea sa vizuală; - să adapteze coerent înfățișarea și atributele personajului la noul context istoric sau cultural; - să facă cunoștință cu contextul istoric și cultural alese pentru reinterpretare; - să aplice în practică principiile documentării vizuale și ale construcției imaginii de personaj; - să cunoască particularitățile vestimentației, obiectelor și mediului specifice epocii respective; - să urmărească cum se modifică reprezentarea personajului în funcție de schimbarea contextului istoric sau cultural. 	<p>Crearea unui „personaj-retrospectivă”: Studentii aleg un personaj literar și creează „portretul” acestuia în condiții istorice sau culturale modificate, adaptându-i înfățișarea, vestimentația, obiectele de uz cotidian etc.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alegerea argumentată a personajului și stabilirea clară a perioadei istorice sau contextului cultural în care va fi transpus; - adaptarea coerentă a înfățișării, vestimentației și atributelor în funcție de condiții noi; - respectarea veridicității istorice (costum, obiecte, mediu) și păstrarea trăsăturilor esențiale de caracter, chiar în condiții modificate; - coerența stilistică și compozițională a imaginii realizate. <p>Formatul și tehnica de executare: după cerințele conceptului.</p>
Forma și structura cărții		
3	<ul style="list-style-type: none"> - să facă cunoștință cu diversitatea formelor cărților tradiționale și moderne; - să cunoască structura și metodele de 	<p>Studierea aprofundată a formei, construcției și tehnologiilor de realizare a cărții moderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diversitatea formelor cărților tradiționale

	<p><i>organizare a cărților moderne;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - să analizeze aspectul artistic al cărților moderne; - să aplice în practică cunoștințele despre forma, construcție și tehnologiile de redactare. 	<p>și moderne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - structura și organizarea cărților moderne; - aspectul artistic a cărți moderne; - cerințele tehnice de redactare.
4	<ul style="list-style-type: none"> - să se familiarizeze cu principiile storytelling-ului vizual și structura unei povestiri grafice; - să cunoască și să utilizeze diferite forme de exprimare vizuală; - să formeze abilități de organizare a storytelling-ului și ritmului compozițional al narațiunii; - să analizeze relația dintre text și imagine în construcția vizuală; - să aplice în practică principiile compoziției, perspectivelor și dinamismului vizual pentru a crea o poveste coerentă; - să dezvolte competențe de colaborare și coordonare în cadrul unui grup. 	<p>Crearea unei poveste grafică de grup (storytelling). Lucru în echipă.</p> <p>Studentii elaborează o scurtă istorie (de exemplu, o parabolă contemporană), realizează storyboard-ul, organizând ritmul compozițional, dinamica vizuală narațiunii.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alegerea argumentată temei și subiectului povestirii, cu coerență narativă; - elaborarea unui storyboard, organizarea vizuală a acțiunii, secvențele și ritmul compozițional; - crearea de imagini care să reflecte dinamica vizuală a narațiunii fiind susținută de text; - coerența stilistică și compozițională a întregii povestiri grafice; - prezentarea proiectului. <p>Formatul și tehnica de executare: după cerințele conceptului.</p>
Tipografica și lucrul cu fonturile		
5	<ul style="list-style-type: none"> - să formeze abilități de analiza profundă a textului și descifrarea mesajului; - să creeze relația dintre conținut și imagine în construcția expresivă a compoziției; - să cunoască metodele de integrare a textului și ilustrației într-o compoziție expresivă și unitară; - să selecteze structura compozițională și să argumenteze alegerea formelor, proporțiilor și culorilor pentru a accentua și reda sensul și emoția textului; - să aplice în practică tehnici tipografice care să susțină expresivitatea frazei sau citatului. 	<p>Compoziție emoțională</p> <p>Studentii selectează o frază sau un citat și realizează un design de pagină dublă, integrând textul împreună cu ilustrația, astfel încât acestea să se completeze reciproc la nivel expresiv și semantic.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alegerea unei fraze sau citat cu valoarea expresivă clară; - crearea unei compoziții unitare integrând textul și imaginea; - asigurarea coerenței vizuale și armoniei între elementele grafice și text și respectarea ierarhiei vizuale; - exprimarea emoției și sensului frazei prin elementele vizuale: culoare, formă, ritm, textură, proporții; - păstrarea clarității și lizibilității, susținerea mesajului și expresivitatea textului. <p>Formatul și tehnica de executare: după cerințele conceptului.</p>
6	<ul style="list-style-type: none"> - să se familiarizeze cu stilurile grafice 	<p>Adaptarea culturală a fontului</p>

	<p>ale literelor din diferite culturi și epoci;</p> <ul style="list-style-type: none"> - să cunoască particularitățile formale și estetice ale alfabetelor tradiționale; - să dezvolte abilități de adaptare a elementelor culturale tradiționale în contexte vizuale contemporane; - să creeze și adapteze litere sau cuvinte inspirate din diferite culturi, respectând proporțiile, ritmul și armonia; - să utilizeze principiile de integrare vizuală pentru a crea un design unitar expresiv; - să aplice în practică tehnici de combinare a elementelor tradiționale cu cele moderne în realizarea unei interpretări. 	<p>Studentii studiază stilul caracterelor ce aparțin diferitelor culturi și epoci (alfabet latin, chirilic, rune, ideograme) și realizează o literă inițială sau un cuvânt inspirat din tematica etnică, integrând totodată elemente contemporane.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studierea stilului și caracteristicilor grafice ale literelor din diverse culturi și epoci (alfabet latin, chirilic, rune, ideograme etc.); - realizarea designului literelor sau cuvântului, păstrând elementele tradiționale specifice culturii alese; - integrarea armonioasă a elementelor contemporane în designul final; - asigurarea lizibilității, originalității și echilibrului compozițional; - respectarea proporțiilor, ritmului și cromaticii între elementele tradiționale și cele moderne. <p>Formatul și tehnica de executare: după cerințele conceptului.</p>
Proiectarea personajului		
7	<ul style="list-style-type: none"> - să se familiarizeze cu procesul de creare a unui personaj respectând algoritmul studiat; - să poată organiza elementele plastice și morfologice pentru a modela caracterul personajului; - să cunoască modalitățile de redare a personajului în diferite stiluri; - să utilizeze tehnici vizuale diferite (realist, caricatural, siluetă) pentru a stabili relații și compara efectele vizuale; - să formeze abilități de adaptarea trăsăturilor pentru a păstra caracterul personajului; - să aplice în practică observarea și analiza comparativă a variantelor de reprezentare în discuții de grup. 	<p>Crearea personajului (pe dumneavoastră sau unul imaginar), respectând algoritmul studiat. Încercați să îl reprezentați în trei stiluri sau epoci diferite (de exemplu, realist, stil caricatural și siluetă) și discutați cu colegii care sunt elementele plastice și morfologice ce contribuie la recognoscibilitatea personajului.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conceperea personajului real sau imaginar respectând algoritmul; - realizarea personajului în trei stiluri sau epoci diferite (de ex., realist, caricatural și siluetă); - evidențierea trăsăturilor esențiale care contribuie la identificarea personajului în diferite stiluri; - analiza și compararea elementelor plastice și morfologice între cele trei variante; - respectarea proporțiilor, compoziției și expresivității vizuale în fiecare reprezentare; - prezentarea lucrărilor și discutarea cu colegii a diferențelor și asemănarilor între stilurile de executare.

		<i>Formatul și tehnica de executare:</i> după cerințele conceptului.
Semestrul II		
Ilustrația și mediu artistic		
1	<ul style="list-style-type: none"> - să se familiarizeze cu procesul de creare a unei ilustrații metaforice ; - să cunoască metodele de combinare expresivă și armonioasă a diferitelor obiecte sau scene într-o singură imagine; - să formeze abilități de transmitere a mesajului metaforic în mod original; - să aplice principiile compoziției: echilibru, proporție, ritmul, ierarhia vizuală; - să utilizeze armonios culorile, formele și elementele plastice pentru susținerea sensului metaforic; - să experimenteze cu stilurile și tehnicile vizuale pentru amplificarea efectului expresiv; - să dezvolte abilități de prezentarea proiectului compozițional, argumentând și explicând simbolurile și formele vizuale. 	<p>Crearea ilustrației metaforice. Studenții creează o ilustrație, îmbinând într-o singură imagine diferite obiecte sau scene pentru a crea o metaforă.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - selectarea unei idei, concepte sau teme care urmează să fie transmisă prin metaforă; - combinarea expresivă și armonioasă a diferitor obiecte sau scene într-o singură imagine; - originalitatea mesajului metaforic; - respectarea principiilor compoziției: echilibru, proporție, ritmul, ierarhia vizuală; - integrarea armonioasă a culorilor, formelor și elementelor plastice pentru susținerea sensului metaforic; - experimentarea cu stiluri și tehnici vizuale pentru amplificarea efectului expresiv; - prezentarea proiectului însoțit de explicații simbolismului și alegerilor vizuale. <p>Formatul și materialul: la alegere.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - să se familiarizeze cu metodele organizării fabulei și transunerii ei într-o poveste vizuală; - să cunoască metodele de elaborare a schiței vizuale care să reprezinte acțiunea și consecutivitatea secvențelor narative fără text; - formeze abilități de organizare a cadrelor respectând ritmul și dinamica narațiunii; - să utilizeze expresiv elementele plastice (linie, culoare, formă, textură etc.) pentru transmiterea emoțiilor și acțiunilor; - să organizeze cadrele astfel în cât să asigure coerența vizuale între cadre și menținerea clarității pentru citirea povestii vizuale; - să aplice în practica executării proiectelor principiile respectării standardelor tehnice pentru crearea 	<p>Crearea unui proiect „Poveste fără cuvinte”: Lucru în echipă. Studenții creează schița vizuală pentru o scurtă poveste/istorioară fără text.</p> <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alegerea temei și organizarea fabulei; - elaborarea schiței vizuale care să reprezinte acțiunea și secvențele narative fără text; - organizarea cadrelor, respectând ritmul și dinamica narațiunii; - utilizarea expresivă a elementelor plastice (linie, culoare, formă, textură etc.) pentru transmiterea emoțiilor și acțiunilor; - asigurarea coerenței vizuale între cadre și menținerea clarității pentru citirea povestii vizuale; - respectarea standardelor tehnice pentru prezentarea digitală sau imprimarea; - prezentarea proiectului însoțit de

	<p>proiectelor digitale și imprimate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - să dezvolte abilitați de prezentare și analiză a proiectelor. 	<p>explicații referitor alegerea secvențelor, ritmul dinamic și efectele vizuale.</p> <p>Formatul și tehnica de executare: după cerințele conceptului.</p>
Proiectul unei cărți ilustrate de autor		
3	<ul style="list-style-type: none"> - să cunoască modul de formarea conceptului unei cărți ilustrate de autor - să creeze un proiect de carte ilustrată de autor, dezvoltând ideea, forma și mesajul proiectului; - să creeze o linie compozițională originală prin elaborarea storyboard-ului și organizarea secvențelor și armonia ritmică a cadrelor vizuale; - să abordeze creativ spațiul integrala cărții; - să dezvolte abilități de a realiza creativ căutări compoziționale pentru organizarea rândului vizual original; - să utilizeze diferite tehnici și materiale în executarea originalelor, respectând cerințele tehnice și calitatea expresiv-vizuală; - să dezvolte competențe în proiectarea copertei și a paginilor de gardă integrând designul cu conținutul narativ; - să poată asambla toate elementele proiectului într-un format armonios și funcțional; - să dezvolte abilitați de prezentare și explicare a conceptului, structurii narative și decizii plastico-vizuale. 	<p>Crearea unui proiect de carte ilustrată de autor:</p> <p>Studentii creează un proiect de carte ilustrată de autor după algoritmul propus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tematica și conceptul; - proiectarea storyboard-ului; - căutări compoziționale, schițe; - executarea originalelor; - proiectarea copertei și a paginilor de gardă; - asamblarea și prezentarea proiectului. <p>Cerințele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilirea tematicii și formarea conceptului cărții ilustrate de autor; - elaborarea storyboard-ului, organizând secvențele narative și ritmul cadrelor; - realizarea schițelor și a căutărilor compoziționale pentru ilustrații; - executarea originalelor, respectând calitatea tehnică și expresivitatea vizuală; - proiectarea copertei și a paginilor de gardă, integrând designul cu conținutul narativ; - respectarea standardelor tehnice și estetice pentru prezentarea digitală sau imprimată; - asamblarea tuturor elementelor proiectului într-un format armonios și funcțional; - prezentarea proiectului, explicând conceptul, structura narativă și deciziile plastico-vizuale. <p>Formatul și tehnica de executare: după cerințele conceptului.</p>

VII. ORGANIZAREA LUCRULUI INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Nr.	Unități tematice	Lucrul individual al studenților	Nr. de ore
Semestrul I			
Fundamentul conceptual al graficii de carte			
1	<p>Crearea unui colaj digital de grup „Școala temporară a graficii de carte”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - studiul literaturii în domeniul istoriei cărții, graficii de carte; - studiul mostrelor, cărților și ilustrațiilor cât în format imprimat așa și electronic; 	10

		- vizita bibliotecii Naționale, secția „Cartea rară”, cărți pentru copii.	
2	Crearea unui „personaj-retrospectivă”	- documentarea privind perioada istorică sau contextul cultural ales (costum, obiecte, mediu, coduri vizuale); - analiza personajului literar : trăsături psihologice, statutul social, rol narativ și selectarea referințelor vizuale și selectarea referințelor vizuale relevante; - realizarea schițelor preliminare.	20
Forma și structura cărții			
3	Studierea aprofundată a formei, construcției și tehnologiilor de realizare a cărții moderne: - diversitatea formelor cărților tradiționale și moderne; - structura și organizarea cărților moderne; - aspectul artistic a cărți moderne; - cerințele tehnice de redactare.	- documentarea privind evoluția formelor cărții, de la structuri tradiționale la soluții contemporane; - analiza elementelor constructive ale cărții moderne (format, structură, tip de legare, materiale); - examinarea cerințelor tehnice și igienico-sanitare aplicabile publicațiilor); - analiza exemplurilor de cărți moderne din perspectiva organizării plastico-vizuale.	20
4.	Crearea unei poveste grafică de grup (storytelling)	- documentarea privind principiile storytelling-ului vizual și structura narațiunii grafice; - analiza exemplurilor de povești ilustrate sau benzi desenate pentru înțelegerea ritmului și succesiunii cadrelor; - elaborarea unei propuneri individuale de subiect sau schiță narativă, - pregătirea argumentării ideilor proprii pentru integrarea lor în proiectul de grup.	10
Tipografia și lucrul cu fonturile			
5.	Compoziție emoțională	- documentarea privind relația dintre text și imagine în structura paginii ilustrate; - analiza exemplurilor de desfășurate în care componenta textuală are un rol expresiv dominant; - selectarea unei fraze sau unui citat potențial emoțional și semantic; - realizarea schițelor preliminare și	25

		<i>experimentarea soluțiilor tipografice (stilul și mărimea fonturilor, proporțiile și ritmica).</i>	
6.	<i>Adaptarea culturală a fontului</i>	<ul style="list-style-type: none"> - documentarea privind particularitățile grafice ale alfabetelor din diferite culturi și epoci; - studierea exemplelor istorice de inițiale și caractere decorative și analiza structurii formale a literelor; - selectarea unei culturi sau perioade și realizarea schițelor preliminare; - experimentarea cu integrarea elementelor tradiționale și moderne. 	10
Proiectarea personajului			
7.	<i>Crearea personajului</i>	<ul style="list-style-type: none"> - analiza tipologiilor de personaje și a metodelor de construcție a imaginii chipului; - studiere algoritmului de creare a personajului (proporții, caracter, expresivitate); - analiza elementelor plastice și morfologice care contribuie la identificarea personajului; - experimentarea cu diferite stiluri (realism, caricatura, linear, siluetă). 	25
Total ore pe semestru			120
Semestrul II			
Ilustrația și mediu artistic			
1.	<i>Crearea ilustrației metaforice.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - studierea literaturii în domeniul graficii de carte; - analiza conceptului de metaforă vizuală și a modalităților de transpunere plastică a unei idei abstracte; - documentarea, selectarea și colectarea referințelor relevante; - experimentarea și căutarea soluțiilor compoziționale, cromatice și stilistice. 	20
2.	<i>Crearea unui proiect „Poveste fără cuvinte”: Lucru în echipă.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - analiza principiilor organizării narațiunii vizuale fără suport textual; - studiere exemplelor relevante din domeniul cărților ilustrate; - elaborarea unei propuneri individuale de temă și structură 	20

		<i>narativă;</i> - <i>experimentarea cu soluții de redare a emoției, mișcării și tensiunii dramatice prin mijloace plastice.</i>	
Proiectul unei cărți ilustrate de autor			
3	Crearea unui proiect de carte ilustrată de autor: Studenții creează un proiect de carte ilustrată de autor după algoritmul propus: - <i>tematica și conceptul;</i> - <i>proiectarea storyboard-ului;</i> - <i>căutări compoziționale, schițe;</i> - <i>executarea originalelor;</i> - <i>proiectarea copertei și a paginilor de gardă;</i> - <i>asamblarea și prezentarea proiectului.</i>	- <i>analiza structurii și particularităților cărților ilustrate de autor;</i> - <i>studiere exemplelor relevante din domeniul cărții ilustrate de autor;</i> - <i>documentarea privind etapele de elaborare a conceptului și organizarea narațiunii;</i> - <i>elaborarea unei variante preliminare de storyboard și executarea schițelor și căutărilor pentru a conceptualiza proiectului;</i> - <i>exersări și experimentări în căutarea tehnicii, formei și materialelor de executarea originalului;</i> - <i>studierea soluțiilor de proiectare a copertei și a paginilor de gardă;</i> - <i>analiza cerințelor tehnice pentru prezentarea argumentată a proiectului.</i>	80
Total ore pe semestru			120

VIII. METODE DE PREDARE

În procesul de predare disciplinei „*Dimensiuni tehnice și artistice în grafica de carte*” vor fi utilizate următoarele metode:

Metode clasice (tradiționale): *expunerea, conversația, exercițiul, demonstrația, etc.;*

Metode moderne: *problematizarea, expunerea însoțită de mijloace tehnice, proiectarea, instruirea programată etc.;*

Metodele care au drept scop formarea priceperilor și deprinderilor: *exercițiul, lucrări practice, experimentări;*

Metode de activitate individuală și în grup.

IX. EVALUAREA DISCIPLINEI

Evaluările sunt anunțate din timp și se efectuează în mod transparent, în conformitate cu curriculumul și Regulamentului de Organizare a Studiilor în Învățământul Superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu (nr. ord. 726 din 20 septembrie 2010).

1. Tipurile, modalități și forme de evaluare

Tipul evaluării	Perioada evaluării	Modalități și forme de evaluare	Nr. de ore
<i>Evaluarea curentă</i>	<i>Pe parcursul semestrului, conform graficul stabilit la secție</i>	<i>Evaluare practică în formă de vizionări curente</i>	60 %
<i>Evaluarea semestrială</i>	<i>În perioada sesiunii (de iarnă, de vară) conform Calendarului universitar</i>	<i>Evaluare practică în formă de vizionare semestrială</i>	40 %

Evaluările curente.

Activitatea de învățare a studentului și competențele dobândite de student sunt verificate și apreciate pe parcursul semestrelor prin evaluări curente (vizionarea lucrărilor practice), care sunt realizate în baza materialului predat direct și lucrului individual al studenților.

Rezultatele evaluărilor curente se înscriu în borderouri și se iau în considerație la evaluările finale semestriale.

Evaluarea semestrială.

Evaluarea finală se face sub formă de examen/vizionare prin expunerea lucrărilor practice creative.

2. Criteriile de apreciere a cunoștințelor/deprinderilor

Nota generală este constituită din două note: nota intermediară și nota semestrială

Nota intermediară rezultă din rezultatele obținute la vizionările curente și realizarea sarcinilor practice pe parcursul semestrului calculate în notă și constituie 60% din nota generală.

Nota semestrială — rezultatele obținute la vizionarea semestrială (lucrare practică) și constituie 40% din nota generală.

Evaluarea competențelor se apreciază cu nota de la 10–1, fără zecimale. Nota finală rezultă din suma ponderată a notelor de la evaluările curente și examinarea finală, fiind rotunjită în folosul studentului până la cifra întreagă. Studentul care la evaluarea curentă are nota mai mică de „5” ori are absențe nemotivate, nu este admis la evaluarea finală.

Evaluarea lucrărilor studenților se va face în baza următoarelor criterii:

- *completitudinea și corectitudinea cunoștințelor – 1 punct;*
- *capacitatea de aplicare în practică a cunoștințelor învățate – 1 punct;*
- *gradul de asimilare a limbajului de specialitate – 1 punct;*
- *gradul de identitate cu tema propusă – 1 punct;*
- *originalitatea și creativitatea – 1 punct;*
- *abilitățile tehnologice/teoretice și metodele de executare – 1 puncte;*

- aspectul prezentării și calitatea soluțiilor găsite – 1 punct;
- compatibilitatea între conceptul artistic și execuția tehnică – 1 punct;
- cooperare cu profesorul – 1 punct;
- frecvența la ore/atelier – 1 punct.

Nota și Calificativul ECTS	Pentru a obține nota respectivă studentul trebuie:
Nota 10 „excelent” — A	Este acordată pentru demonstrarea profundă și remarcabilă a competențelor practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, creativitate și aptitudini în aplicarea competențelor dobândite, lucrul independent considerabil și cunoaștere versată a literaturii din domeniul respectiv. Studentul a însușit 91–100% din materialul inclus în curriculum/programa analitică a unității de curs/modulului.
Nota 9 „foarte bine” — B	Este acordată pentru o demonstrare foarte bună a competențelor practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilități foarte bune în aplicarea competențelor dobândite cu câteva erori neesențiale. Studentul a însușit 81–90% din materialul inclus în curriculum-ul (programa analitică) a unității de curs/modulului.
Nota 8 „bine” — C	Este acordată pentru demonstrarea bună a competențelor practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilități bune în aplicarea finalităților de studiu cu o anumită lipsă de încredere și imprecizie ce țin de profunzimea și detaliile cursului/modulului. Studentul a însușit 71–80% din materialul inclus în curriculum-ul (programa analitică) a unității de curs/modulului.
Notele 7 „satisfăcător” — D	Sunt acordate pentru demonstrarea competențelor de bază dezvoltate de unitatea de curs/modul și abilitatea de aplicare a acestora în situații tipice. Lucrarea studentului este lipsită de creativitate, de o analiză a gradului de compatibilitate între idee și transpunerea în practică și se constată lacune considerabile în cunoașterea unității de curs/modulului. Studentul a însușit 61–65% și respectiv 66–70% din material.
Nota 6 și 5 „slab” — E	Este acordată pentru demonstrarea competențelor minime din domeniul unității de curs/modulului, punerea în aplicare a cărora întâmpină numeroase dificultăți. Studentul a însușit 51–60% din material.
Notele 3 și 4 „nesatisfăcător” — FX	Sunt acordate în momentul în care studentul eșuează în demonstrarea competențelor minime și pentru a promova unitatea de curs se cere lucru suplimentar. Studentul a însușit 31–40% și respectiv 41–50% din material.
Notele 1 și 2 „nesatisfăcător” — F	Sunt acordate studentului care a copiat sau a demonstrat o cunoaștere minimă a materiei de 0–30%. Pentru a promova unitatea de curs mai trebuie de lucrat încă foarte mult.

X. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ

Obligatorie

- CASTLEMAN, R. *A Century of Artists Books, New York: Museum of Modern Art, 2005.*
- BACINSKI, M. *Grafica de carte, Chişinău: ARC, 2018.*
- BLATNER, D. *Ghidul complet al tehnoredactorului, Bucureşti: ALL, 1996.*
- BRIGALDA, E., *Pavel Şillingovski. Maeştri basarabeni din sec. XX. Chişinău: ARC. 2005.*
- BRIGALDA, E., *Igor Vieru. Maeştri basarabeni din sec. XX. Monografie. Ed. Chişinău: ARC. 2004.*
- ROCACIUC, V., *Naraţiune şi simbol în grafica de carte moldovenească 1945–2010. Chişinău: S.n., 2021.*
- АДАМОВ, Е.Б., БЫКОВА, В.Я. и др., *Книга как художественный предмет. Набор. Фактура. Ритм. Часть 1. М.: Книга, 1988.*
- БАРЦИЦ, Р.Ч., *Художественная графика. Введение в методiku преподавания: Монография. 2-е изд., Москва: МПГУ, 2016.*
- БЕСЧАСТНОВ, Н.П., *Сюжетная графика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Графика». М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012.*
- ВЛАДИМИРОВ, Л.И., *Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988.*
- ГЕРЧУК, Ю.Я., *История графики и искусства книги: учеб. пособие для вузов. М: Аспект-пресс, 2000.*
- ЛЮМИС, Э., *Искусство иллюстрации. М.: КоЛибри, 2015.*
- РИЗ, Д., *Профессия: художник-иллюстратор. М.: Эксмо, 2015.*
- ЧИХОЛЬД, Ян, *Новая типографика. Перевод с немецкого. М: Студия Артемия Лебедева, 2011.*
- ЧИХОЛЬД, Ян, *Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике. Перевод с немецкого. М.: Изд. Студия Артемия Лебедева, 2009.*

Opţională

- PAGE, E. *Thinking with Type, 2nd edition by@Ellen Page, Bucureşti: ALL, 2013.*
- ПОГАРСКИЙ, М. *Феномен книги художника, Москва: Книга художника, 2014.*
- ГЕРЧУК, Ю.А., *Художественная структура книги: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Издательский дом «РИП-холдинг», 2014.*
- ГОЛЬЦ, Н., *Книжная и станковая графики. М.: Издательский Дом Мещерякова, 2012.*
- ТОМИЧ, М., РИГЛИ, К., и др., *Придумай. Сделай. Сломай. Повтори. Настольная книга приёмов и инструментов дизайн-мышления пер. с англ. Елизаветы Пономаревой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019.*
- ФЕДЦЭГ, М., *Иллюстрация: В чём смысл? Книга иллюстрированных иллюстраций, иллюстрирующих иллюстрации. М.: Альпина Паблишер, 2018.*

Приложение 7. Матрица распределения баллов и уровней
на контрольном этапе

ТЕСТ

на определение уровня профессиональной подготовки
в области книжной графики

Контрольный этап

(сплошное тестирование, опрос всех представителей выборки)

Уважаемый респондент!

Вы прошли курс о книжной графике, который является частью исследования на тему «*Повышение эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики*», целью которого является определение уровня профессиональной подготовки студентов-графиков при изучении специфики книжной графики.

Убедительная просьба искренне и правдиво ответить на вопросы данной анкеты, от этого зависят результаты эксперимента.

ФИО студента _____

Курс обучения _____ Возраст _____ Дата заполнения _____

1. Перечисли по 3 формы печатных и электронных книг? (4 балла)

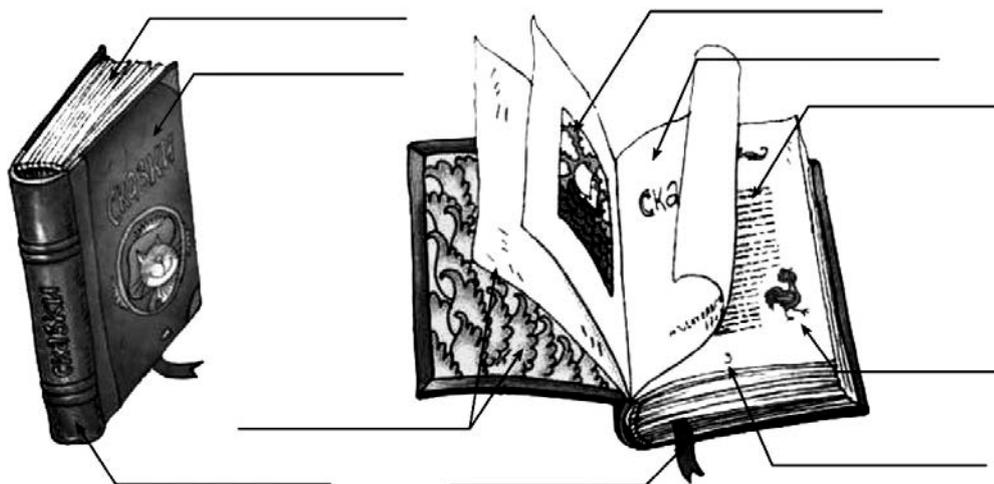
печатная книга

электронная книга

1. _____
2. _____
3. _____

1. _____
2. _____
3. _____

2. Дополни изображение названиями составных частей книги. (4 балла)

3. Продолжи предложение. (2 балла)

Super Ex-libris – это _____

4. Отметь обязательные составные элементы титульного листа? (2 балла)

☐ название литературного произведения	☐ колонцифра
☐ иллюстрация	☐ автор
☐ фронтиспис	☐ название издательства
☐ год издания	☐ виньетка

5. Продолжи предложение. (2 балла)

Супер-обложка это: _____
_____, её основная функция состоит в _____.

6. Является ли система графических знаков – шрифт составной частью книжной графики? (4 балла)

Да

Нет

Перечисли основные группы шрифтов.

1. _____

3. _____

2. _____

4. _____

7. «Оживи» любой предмет или животное и наделите его эмоциями передающими: *радость, грусть, злость.* (4 балла)

8. Продумай и запиши описание образа своего собственного персонажа по системе: имя, внешний вид, характер/темперамент, пластика движений. (2 балла)

9. Сделай набросок персонажа описанного в задании 8. (6 баллов)

**10. Придумай короткую историю с твоим персонажем и сделай эскиз композиции по оформлению авторской книжки-картинки с кратким пояснением происходящих действий.
(8 баллов)**

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

11. Дополни предложение подходящими словами из скобок. (2 балла)

В основе любой книжки-картинки лежит _____ или _____, происходящие в определённой _____, переданные через _____.
(событие, изображение, действие, последовательность)

12. Обведи букву И, если утверждение истинно и букву Л – если утверждение лживое. (2 балла)

Детская книжка-картинка:

- имеет ясный сюжет и логичную концовку.	И Л
- содержит статичные иллюстрации.	И Л
- в ней присутствует яркий запоминающийся персонаж.	И Л
- обязательна, должна быть цветной.	И Л

13. Перечисли виды иллюстраций по месту их расположения в книге. (4 балла)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

14. Отметь правильные утверждения: (2 балла)

- В работе над композиционной линией книги приоритетным является создание ритмичного ряда движения и последовательности иллюстраций.
- Ритмичность в иллюстрации достигается за счёт изменения ракурсов, масштабов, насыщенности деталями и контраста цвета.
- Важно сохранять одинаковую конструкцию композиций, за счёт этого достигается цельность книги.
- При разработке эскизов важно учитывать заданный формат и учитывать место для текста.

15. Обведи букву соответствующую верному утверждению. (2 балла)

Основопологающим в композиционном замысле иллюстрации является:

- А.** только отображение авторского литературного содержания.
- В.** исключительно интерпретация текста художником-иллюстратором.
- С.** раскрытие литературно-художественного образа героев и создание целостного образа книги.

Шкала оценивания

50–40 баллов — *высокий* уровень; 39–30 *баллов* — средний уровень; 29–20 *баллов* — низкий уровень

Благодарим за проделанную работу!

Приложение 8. Case study реализации полного цикла создания книжного проекта

Для нашего исследования конкретного случая мы выбрали *индивидуальный творческий кейс студентки Кристины Н.* представляющий собой последовательный процесс разработки авторской книги (альтернативная сказка «Красная шапочка»). В данный случай заложен кейс, содержащий: разработку образа персонажа, выбор художественной среды, построение архитектоники, создание иллюстраций, проектирование макета книги, который поможет проследить индивидуальный путь формирования профессиональных компетенций. Такой подход позволит проанализировать не только продукт (композиционный ряд, иллюстрацию, структуру книги или макет), но и сам процесс их создания, проникнуть в глубину художественного поиска, оценить степень овладения выразительными средствами книжной графики, мотивацию, рефлексивность и самостоятельность принятия решений. Именно всестороннее наблюдение за динамикой становления профессионального становления, делает *исследование конкретного случая* наиболее подходящим для анализа эффективности обучения в области книжной графики.

Цель исследования выявить влияния последовательного проектирования элементов (персонаж, среда, иллюстрация) и создание полноценного авторского книжного проекта на формирование профессиональных компетенций и экспериментально подтвердить эффективность предложенной педагогической модели обучения книжной графике.

Объектом исследования является процесс поэтапного выполнения последовательных творческих заданий — от разработки персонажа до создания готового проекта книги.

Предметом исследования выступают педагогические условия и поэтапная методика развития художественно-проектных компетенций при создании авторской книги.

В данном исследовании рассматривается единичный случай (single-case study), реализации *полного цикла создания книжного проекта одним студентом*, а **участником исследования** является студентка Кристина Н.

Мы считаем, что формирование профессиональных компетенций будет эффективнее, если обучение строится на реализации полноценного авторского проекта книжки-картинки, структурированных творческих заданиях, критериально-экспертной оценки художественных результатов на каждом этапе в сочетании с наблюдением, анализом и рефлексией.

Задачи исследования:

- описать этапы выполнения творческих заданий;
- зафиксировать результаты и динамику профессионального роста;
- оценить эффективность методики посредством анализа конкретного завершённого проекта книги.

Методами сбора и анализа данных выступают: наблюдение, беседа, анализ творческих работ, сравнительный анализ.

Реализация исследования

Кейс состоит из 5-и основных этапов:

- 1) проектирование персонажей;
- 2) создание предметно-пространственной среды;
- 3) построение общей архитектуры;
- 4) работа над эскизами и оригиналами иллюстраций;
- 5) вёрстка и окончательная сборка авторского книжного проекта.

Все этапы выполняются в строгой последовательности, соответствующей логике профессионального процесса создания книги. Студент приступает к выполнению задания после получения инструкций и подробного описания. По завершению каждого этапа проводится качественный анализ творческих работ и обсуждение со студентом. При этом обсуждаются принятые художественные решения, выявляются встретившиеся затруднения и способы их преодоления.

Важно отметить, что на момент данного исследования Кристина обладает базовыми знаниями и навыками в области рисунка, живописи, основами композиции, начальными знаниями в области шрифта, компьютерной графики, типографики. Она имеет опыт создания отдельных иллюстраций и экслибрисов, однако опыт проектирования и реализации полноценного книжного проекта отсутствует.

I. ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ

***Педагогическая цель:** сформировать у студента умение создавать художественный образ с учётом визуальных характеристик, эмоциональной выразительности и общей стилистики книги.*

Данный этап подразумевает разработку художественно-образной концепции персонажей будущей книги. На этой стадии осуществляется анализ референсов, поиск образов и эскизирование. Студенты изучают особенности и характер героев, их пластику, эмоциональное состояние и формирует целостность художественного образа героев.

Проектирование персонажей предполагает:

- создание системы визуальных характеристик (пропорции, особенности внешнего вида, характерные детали, движения и элементы костюма);
- поиск наиболее выразительного решения (вариативный поиск);
- определение общей стилистики образов и их подчинение общей задумке и жанру книги.

Разработка образов персонажей

Рис 1. Разработка образов главных героев книги «Красная шапочка», поиски, эскизы и наброски
Источник: из личной коллекции

Исследовательское наблюдение

При *разработке образа персонажа* студентка проанализировала уже существующие иллюстрации к данному произведению и составила систему референсов, в которую были включены наиболее выразительные образы и авторские решения, изображении отражающие анатомические, пластические и стилистические характеристики. Далее последовал этап творческого поиска с выполнением большое количество эскизов, поисковых решений и набросков. Первые эскизы и поиски носили характер шаблонной интерпретации графической формы, отличались статичностью и стандартными решениями. При этом образы строились без связи с личностно-эмоциональными особенностями, при отсутствии понимания, что жесты и пластика являются значимой частью характера.

После обсуждения с преподавателем и совместного анализа первых эскизов была пересмотрена графическая трактовка и внесены корректировки. В результате эскизы приобрели большую выразительность, усложнился силуэт, графическая пластика приобрела органичность. Сформировалось понимание целостности образов как системы силуэтно-пластических характеристик.

В результате можно отметить полноту проведённого анализа референсов, вариативность эскизных поисков. Отдельно следует отметить проявленный интерес к выполнению заданий, творческий подход и готовность к экспериментированию, способность критически анализировать эскизные решения и видеть пути их дальнейшего развития, что напрямую влияет на качество полученных образов. Это указывает на положительное влияние педагогической поддержки и устойчивое формирование умения создавать художественный образ с учётом визуальных характеристик и эмоциональной выразительности.

II. ЭТАП СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

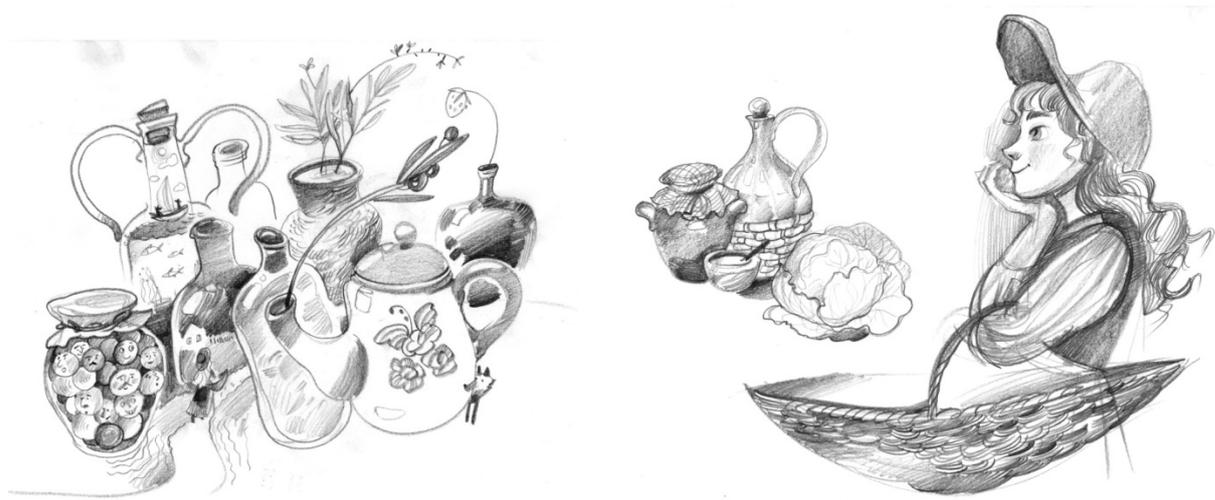
Педагогическая цель: сформировать у студента умение организовать предметно-пространственную среду с учётом выбранной стилистики, освоение композиционных принципов организации пространства и его соотношения с персонажем.

Данный этап подразумевает художественную организацию пространственного окружения, в котором будут существовать персонажи, разработку элементов интерьера, предметов и деталей, способствующих раскрытию сюжета и характеров героев. Основное внимание уделяется композиционной гармонии, пропорциональному соотношению и взаимосвязи предметов и персонажей, направленных на целостную организацию иллюстраций и общего книжного пространства. Студенты изучают особенности предметной среды, экспериментируют с пропорциями, ракурсами и силуэтами, формируя осознанное понимание влияния пространства на восприятие персонажей и раскрытие сюжетной линии произведения.

Создание предметно-пространственной среды предполагает:

- анализ и формирование предметного мира произведения (принадлежность эпохе, функциональность, пропорции, ракурсы, силуэтные особенности);
- пространственная организация сцены (расположение предметов, их взаимодействие с персонажами, глубина пространства);
- поиск наиболее выразительного решения (вариативный поиск).

Задание на создание предметно-пространственной среды

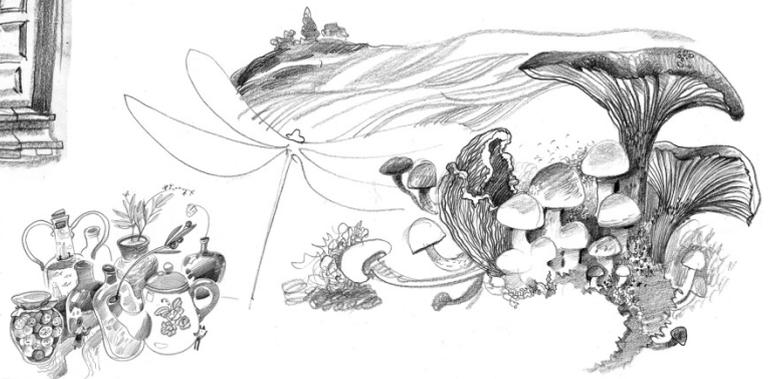

Рис 2. Создание предметно-пространственной среды
Источник: из личной коллекции

Исследовательское наблюдение

На этапе *создания предметно-пространственной среды* студентка перешла к организации предметного мира и художественной атмосферы, в которой будут существовать персонажи. Примечательно, что поиск, сбор и анализ референсов происходил уже избирательно, начинал вырисовываться контур будущего стилистического решения и наметились устойчивые предпочтения в выборе композиционных, фактурных, и декоративных элементов. На первичном этапе эскизирования заметно, что найденные графические решения тяготели к стандартному восприятию пространства, использовалась традиционная линейная перспектива. А предметная среда оставалась лишь декоративным фоном и была лишена смысловой нагрузки. Отсутствие связи между персонажами и их окружением указывает на недостаточное понимание роли организованного пространства в раскрытии образов и усилении художественно-пластической выразительности иллюстрации.

После анализа и обсуждения с преподавателем внимание было смещено на организацию художественной среды, как равноправного участника художественного действия, её роль в раскрытии характеров и создании атмосферы. В результате графический язык изменился, эскизы приобрели большую выразительность, появились попытки динамического и ритмического решения композиций, эксперименты с организацией пространственной глубины, вплоть до её утрирования. Теперь пространство воспринимается не просто как фон или декоративное дополнение, а рассматривается как смысл образующий элемент композиции, который работает на усиление сюжетного посыла и расставляет эмоциональные акценты.

В ходе работы на данном этапе студентка продемонстрировала способность не только изучать окружающие предметы, но и преобразовывать их в выразительные композиционные структуры. Проявилась способность последовательной коррекции графических решений на основе анализа предварительных эскизов. Особенно заметным стало переосмысление функциональности среды, переход от дополняющего фона к активному элементу повествования, влияющим на композиционный ритм, создание атмосферы и усиление логических акцентов. При этом эксперименты с масштабом, ракурсами, силуэтами и стилизацией не носил случайный характер, а был направлен на поиск наиболее убедительного художественного решения.

Можно отметить осознанное стремление использовать предметный мир для образно-сюжетной выразительности. Такой подход свидетельствует о переходе от формального изображения окружения к формированию художественно-смыслового единства иллюстрации и графического образа книги.

III. ЭТАП РАЗРАБОТКИ ОБЩЕЙ АРХИТЕКТониКИ КНИГИ

Педагогическая цель: сформировать у студентов понимание структуры книги как визуально-литературного целого, развить композиционное мышление и навыки работы с литературным текстом, умения трансформировать вербальное содержание в систему графического повествования.

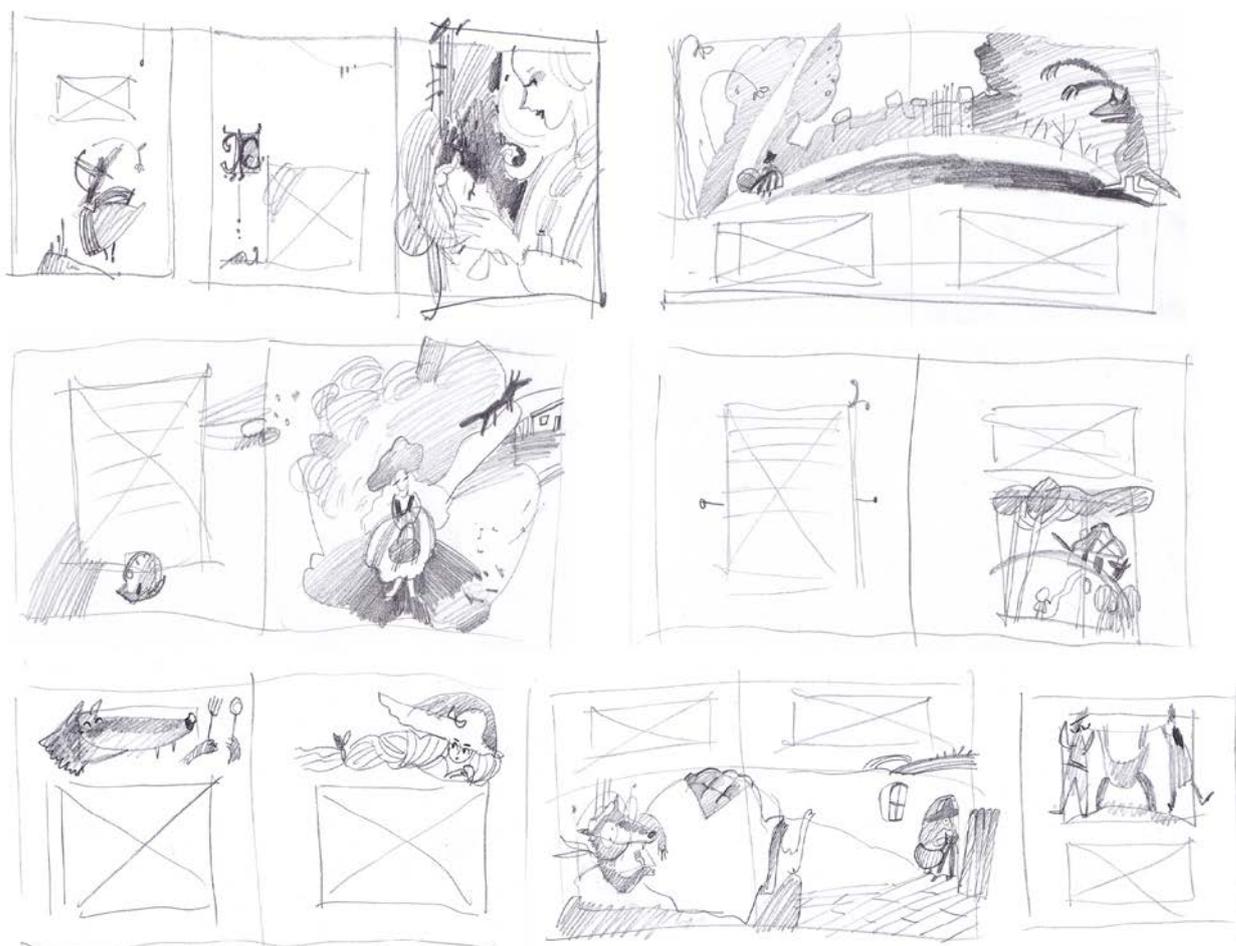
Данный этап подразумевает художественно-графическую организацию всего книжного проекта. В рамках этой работы студенты выполняют постраничную расстановку иллюстраций и текста, организуют раскадровку, обеспечивающую логическое визуальное повествование литературного сюжета. Особое внимание уделяется формированию общего ритма разворотов, который будет способствовать плавности восприятия и гармоничному переходу между сценами. Для оптимального взаимодействия графического и вербального ряда проводится работа над выявлением пропорционального соотношением текста и ил-

люстраций. Достижение единства художественного стиля, включая согласованность композиций, цветового решения и графических форм.

Разработка общей архитектуры книги предполагает:

- проведение анализа литературного текста и выявление ключевых сцен для иллюстрирования;
- определение структуры разворотов и последовательность сцен (организация порядка страниц, чередование текстовых и иллюстративных блоков);
- согласование текста и иллюстраций на всех уровнях композиционной структуры книги (гармоническая организация элементов на странице, соотношение между словом и изображением);
- формирование графического ритма и достижение единства художественного стиля (согласование композиционных, цветовых и стилистических решений);
- поиск наиболее выразительного решения (вариативный поиск).

Разработка общей архитектуры книги (раскадровка)

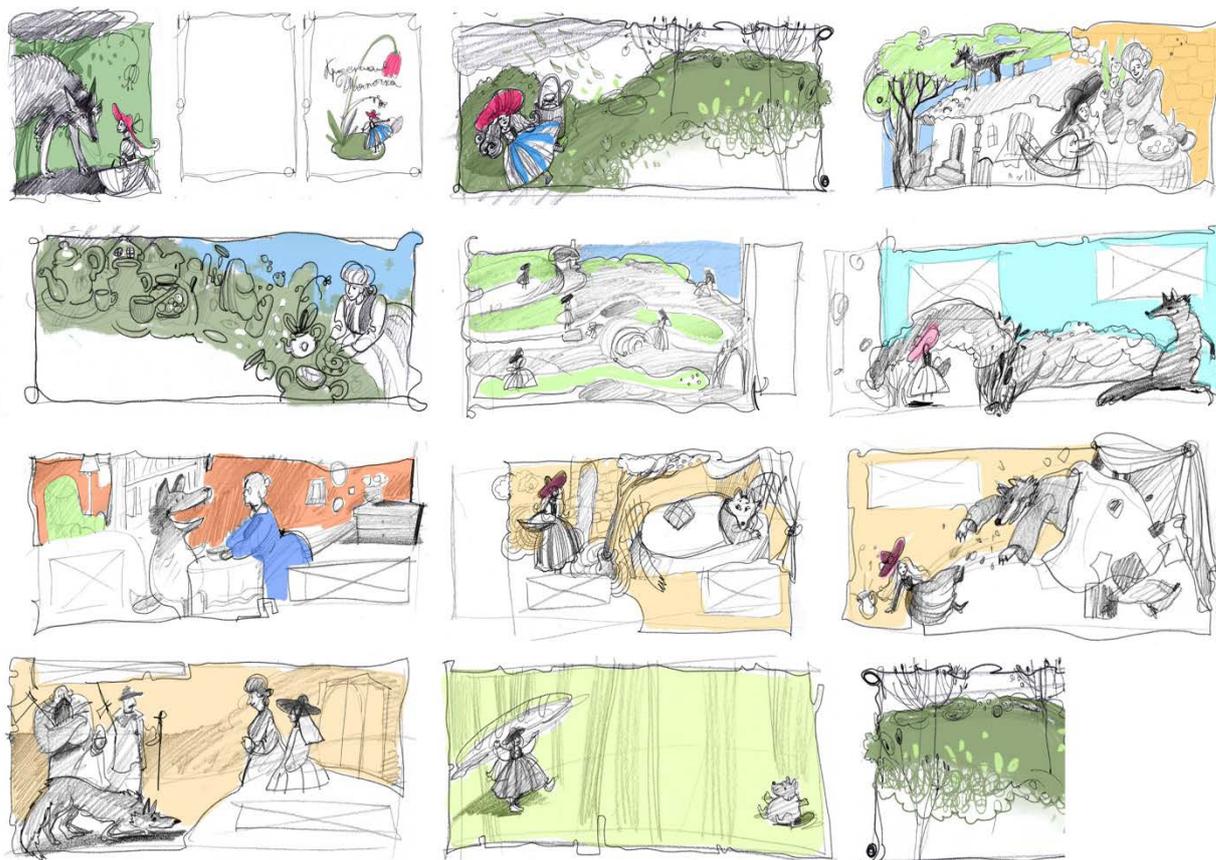

Рис 3. Создание раскадровки альтернативной интерактивной книги «Красная шапочка»,
Источник: из личной коллекции

Исследовательское наблюдение

На этапе *разработки общей архитектуры книги* Кристина Н. приступила к организации последовательности повествовательных сцен и созданию ритмической композиции всего книжного проекта. Изначально предполагалось, что это будет проект иллюстрированной сказки Шарля Перо «Красная шапочка», но в процессе работы появилась идея создания интерактивной книги, с альтернативным сюжетом. Так изначальный концепт был дополнен серией интерактивных игр, а повествовательная линия была немного переработана. Особых трудностей на данном этапе не встретилось, так, как литературное содержание известно, практически каждому с детства. Однако существовал риск шаблонного решения.

Приступая к работе, мы определили параметры будущего издания: формат, количество страниц. При организации изначального макета, прослеживалось отсутствие понимания и восприятия целостности книжного пространства. Каждый разворот и даже страница трактовались как отдельная иллюстрация. После обсуждения с преподавателем, Кристина довольно легко нашла ритм чередования текста и иллюстраций, вписав в него интерактивную часть. Грамотно выделила ключевые эпизоды и расставила логические акценты для создания выразительной последовательности иллюстрированного ряда. Поиск стиле-

вых решений и большое количество различных по своей структуре и масштабности выполненных эскизов, помогли добиться целостности и выразительности графического ритма. Основное затруднение, которое испытала Кристина, заключалось в правильном и аргументированном выборе оптимального композиционного решения среди множества разработанных эскизов. Проблема была преодолена после уточнения изначально поставленной цели создаваемого проекта, определения целевой аудитории и ожидаемых результатов. Анализ и отбор эскизов проводился методом исключения в сопоставлении с поставленными задачами. Так студентка продемонстрировала способность к самостоятельному анализу и обоснованному выбору наиболее удачного композиционного решения.

С нашей точки зрения, этот этап продемонстрировал глубокое погружение в творческий процесс создания книги. Интерес, с которым выполнялась работа, а также стремление обогатить и разнообразить изначальный концепт, позволили расширить и углубить понимание художественной структуры книги и осознать потенциал художественно-образного решения.

IV. ЭТАП РАЗРАБОТКИ ЭСКИЗОВ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ И СОЗДАНИЯ ОРИГИНАЛОВ

Педагогическая цель: сформировать у студентов навыки поэтапного выполнения оригиналов иллюстраций с использованием, как традиционных графических техник, так и современных цифровых инструментов, развить навыки композиционного построения и достижение выразительности художественно-смыслового решения.

Данный этап подразумевает последовательную работу над созданием визуального ряда и графической структуры книги, начиная от первых эскизных набросков до выполнения полноценных оригиналов иллюстраций. Студенты выполняют серию вариативных эскизных решений, с определением основных ключевых композиционных составляющих (организация пространства и ритмов, выделение композиционного центра, расстановка акцентов). Проводят анализ предварительных эскизов, выявляя наиболее удачные, и адаптируют их к ранее утверждённой структуре (раскадровке). После согласования и утверждения эскизов переходят к выполнению оригиналов иллюстраций, самостоятельно определяя материалы и технику исполнения. На данном этапе студенты совершенствуют навыки работы в различных графических техниках, умения согласовать цветовые палитры, формируют способность последовательного воплощения замысла и достигают убедительности художественного решения.

Разработка эскизов к иллюстрациям и создание оригиналов предполагает:

- определение ключевых сцен для визуализации согласно утверждённой раскадровки;

- поиск наиболее выразительных композиционных решений для каждой иллюстрации (вариативный поиск, эксперименты с пропорциями, ракурсами, ритмом, динамикой фигур и художественной средой);
- согласование художественного стиля с общей концепцией книги;
- формирование графического ритма и достижение единства художественного стиля (согласование композиционных, цветовых и стилистических решений);
- поэтапное выполнение оригиналов (в традиционных графических и цифровых техниках).

Разработка эскизов к иллюстрациям и создание оригиналов

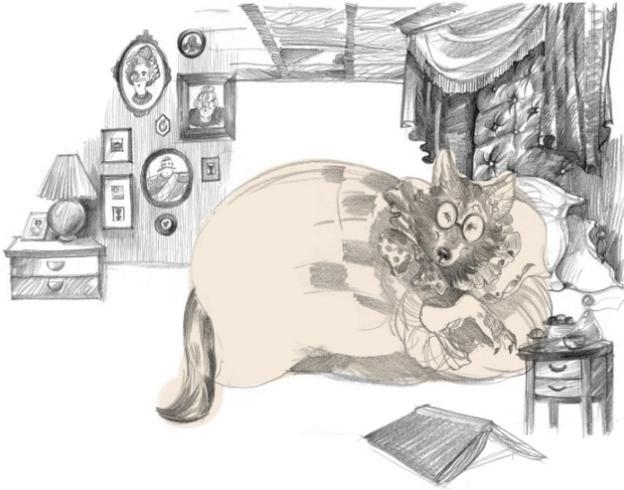

Рис 4. Создание эскизов для оригинальных иллюстраций проекта альтернативной интерактивной книги «Красная шапочка». Техника исполнения: смешанная
Источник: из личной коллекции

Исследовательское наблюдение

Этап *разработки эскизов к иллюстрациям и создания оригиналов* предполагает непосредственно создание иллюстраций. Опираясь на наброски и поисковые зарисовки, выполненные на этапе создания предметно-пространственной среды и организации самой раскадровки, Кристина довольно быстро определилась с эскизными композициями. После некоторых уточнений и корректировок она приступила к переносу эскизов на оригинальный формат. Параллельно велась работа по поиску оптимальных цветовых отношений и определения общей цветовой гаммы, и проводился анализ наиболее подходящей техники для исполнения оригиналов. В качестве примера для выбора более подходящей графической техники были выполнены пробные фрагменты, включающие несколько элементов композиции, образы персонажей.

Среди трудностей, с которыми столкнулась Кристина можно отметить этап масштабирования, или перевода эскизов в натуральную величину. Как известно при увеличе-

нии маленьких композиционных набросков часто встречается проблема потери пропорций, утраты первоначальной динамики и выразительности. Для их устранения мы дополнительно доработали ключевые моменты, откорректировали баланс между тональными пятнами и тщательно проработали композиционные центры, подчиняя их основной логике расставления визуальных акцентов. В ряде эскизов требовалось устранить излишнее нагромождение ненужных предметов, тогда как в других, напротив, устранить полученные пустоты и скорректировать нарушенный баланс. Больших трудностей на данном этапе Кристина не испытывала, поскольку сформированные композиционные навыки и критическое мышление позволили ей тщательно анализировать каждый эскиз и избирательно подходить к ситуациям, требующим корректировок.

На этапе выполнения оригиналов иллюстраций возникли затруднения в выборе наиболее подходящей графической техники. Поисковые эскизы были выполнены мягким графитным карандашом. Фактура и выразительные возможности этого материала удачно подчёркивали пластичность линий и тонко организовывали тональные переходы. Хотелось сохранить это ощущение лёгкости, динамику живого рисунка и характерную фактуру. Для сравнения выразительных способностей и окончательного выбора было выполнено несколько проб (карандаш, тушь, акварель и техника цифрового рисования). При анализе проб акцент ставился на характер линий, градации полутонов и эмоциональную выразительность. Сравнение полученных эскизов ещё раз показало, что ни одна из протестированных техник не даст возможности добиться желаемого результата. В итоге было принято обоснованное решение выполнить оригиналы в смешанной технике, сочетая мягкий графитный карандаш и цифровые инструменты, что позволило сохранить живописность линии и глубину тона и обеспечить точность цветовой организации и чистоту финального изображения. Поскольку у Кристины отсутствовал опыт работы в подобной смешанной технике, потребовалось время для освоения отдельных цифровых инструментов и приёмов, необходимых для выполнения оригиналов. В процессе выполнения оригиналов она изучила режимы наложения слоёв, освоила работу с корректирующими масками, организацию цветового решения в цифровой среде и методы комбинирования различных эффектов. Освоение этих инструментов позволило ей добиться единства иллюстраций в рамках общей концепции, достичь эмоциональной насыщенности и художественной убедительности.

V. ЭТАП ВЁРСТКИ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СБОРКИ АВТОРСКОГО КНИЖНОГО ПРОЕКТА

Педагогическая цель: сформировать у студентов навыки профессиональной вёрстки и компоновки книжного издания как творческо-технологического этапа, развить способность гармоничной организации разворотов и последовательного построения визуально-текстовой структуры, обучить работе с типографскими элементами: шрифтами, колон-

цифрами, полосой набора, полями, интервалами и другими параметрами, обеспечивающими целостность и выразительность авторского проекта.

Данный этап подразумевает целый комплекс действий, которые обеспечат согласование между всеми визуально-текстовыми элементами и придадут законченность макету книги. В ходе работы студенты верстают оригинал книги в профессиональном редакторе InDesign, где организуют развороты, распределяя текстовые и иллюстративные блоки в соответствии с утверждённой раскадровкой, форматом и авторским концептом книги. Организуют композиционный баланс страницы, определяя размер полосы набора, полей, komponуют колонцифры и колонтитулы, подбирают шрифты, определяют их размер и интерлиньяж, обеспечивая читабельность и эстетическое единство. Проводят финальную корректуру текста и иллюстраций, выполняют цветокоррекцию и проектируют обложку.

Вёрстка и окончательная сборка авторского книжного проекта предполагает:

- организацию оригинала вёрстки в профессиональном редакторе InDesign;
- подбор шрифтов и оформление полей, полосы набора, колонцифры;
- создание графического ритма страниц и художественного единого стиля всей книги согласно предложенной раскадровке;
- проверку и коррекцию цветовой гаммы и тона иллюстраций с учётом их интеграции в оригинальный макет;
- проверка макета на соответствие техническим требованиям печати и его подготовка к публикации.

Законченный авторский книжный проект

ШАРЬ ПЕРРО

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

ИЛЛЮСТРАЦИИ КРИСТИНЫ НИЛОВОЙ

Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше.

Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой, нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили:

— Вот Красная Шапочка идет!

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке:
 — Сходи-ка ты, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей этот пирожок и
 горшочек масла да узнай, здорова ли она.
 Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке в другую деревню.

Идет она лесом, а навстречу ей — серый
 Волк. Очень захотелось ему съесть Красную
 Шапочку, да только он не посмел — где-то
 близко стучали топорами дровосеки.
 Облизнулся Волк и спрашивает девочку:
 — Куда ты идешь, Красная Шапочка?
 А Красная Шапочка еще не знала,
 как это опасно — останавливаться в лесу и
 разговаривать с волками. Поздоровалась она с
 Волком и говорит:

— Иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла.
 — А далеко ли живет твоя бабушка? — спрашивает Волк.
 — Довольно далеко, — отвечает Красная Шапочка.
 — Вот в той деревне, за мельницей, в первом домике с краку.
 — Ладино, — говорит Волк, — я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по
 этой дорожке пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет.
 Сказал это Волк и побежал, что было духу по самой короткой дорожке.
 А Красная Шапочка пошла по самой длинной дорожке.
 Шла она не торопясь, по пути то и дело останавливалась, рвала цветы и
 собирала в букеты.

Не успела она еще и до мельницы дойти, а Волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь: тук-тук!
 — Кто там? — спрашивает бабушка.
 — Это я, внучка ваша, Красная Шапочка,
 — отвечает Волк тоненьким голоском. — Я к вам в гости пришла, пирожок принесла.

А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле Красная Шапочка, и крикнула:
 — Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется!
 Волк дернул за веревочку — дверь и открылась.
 Бабушка с радостью встретила гостя, накрыла стол, но волк был очень голоден, потому что три дня ничего не ел он набросился на бабушку и разом проглотил ее.
 Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать Красную Шапочку.

Скоро она пришла и постучалась: тук-тук!
 — Кто там? — спрашивает Волк.
 А голос у него грубый, хриплый.
 Красная Шапочка испугалась было, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды и оттого у нее такой голос.
 — Это я, внучка ваша, — говорит Красная Шапочка. — Принесла вам пирожок и горшочек масла.
 Волк откликнулся и сказал потоньше:

— Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется.
 Красная Шапочка дернула за веревочку — дверь и открылась.
 Вошла девочка в домик, а Волк спрятался под одеяло и говорит:
 — Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты верно очень устала.
 Красная Шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
 — Бабушка, почему у вас такие большие руки?
 — Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя мое.

— Бабушка, почему у вас такие большие глаза?
 — Чтобы лучше видеть, дитя мое.
 — Бабушка, почему у вас такие большие зубы?
 — А это чтоб скорее съест тебя, дитя мое!
 Не успела Красная Шапочка и охнуть, как злой Волк бросился на нее и проглотил с банничками и красной шапочкой.

Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах.
Услышали они шум, вбежали в домик и убили Волка. А потом распороти ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка – обе целые и невредимые.

Рис 5. Проект альтернативной интерактивной книги «Красная шапочка».
Техника исполнения: смешанная
Источник: из личной коллекции

Исследовательское наблюдение

На финальном этапе вёрстки и сборки книжного проекта Кристина приступила к этапу выполнения финальной вёрстки оригинала. Работа выполнялась в профессиональном редакторе InDesign и, конечно же, появились сложности связанные в основном с недостаточным опытом работы в профессиональном редакторе. Основным вызовом стало соблюдение всех технических требований печати, которые требовали постоянного контроля и перепроверки. Особое внимание уделялось проверки основных параметров стра-

ницы на соответствие заданному формату, наличие полей и вылетов, правильного построения полосы набора и корректного размещения текстовых блоков и иллюстраций.

Ещё одной ожидаемой проблемой стало несовпадение тонов и перенасыщенность цвета, в некоторых случаях недостаточная контрастность иллюстраций. Для их устранения была проведена проверка цветовой модели всех иллюстраций и разрешения, выполнена полная цветокоррекция. Также были выявлены небольшие погрешности в подборке шрифта и его настройке, а точнее неправильно были заданы его параметры кегль и интерлиньяж. Стоит отметить, что данные сложности касались исключительно технической стороны вопроса. После короткого инструктажа Кристина уверенно справилась с поставленной задачей и продемонстрировала высокий уровень владения приёмами профессиональной вёрстки. Ей удалось достичь целостности художественного стиля, выверенного графического ритма и согласованности иллюстраций и текста. Она грамотно и аккуратно оформила полосу набора, нашла способ адаптировать иллюстрации к требованиям печати без утраты художественного качества.

Стоит отметить её творческий подход даже к выбору формата издания и способу сшивания книжного блока. Столкнувшись с возможной проблемой частичной потерей разворотных иллюстраций в области корешка, Кристина предложила профессионально обоснованное решение — использовать формат фото-книги, который технически позволяет создать разворот без сгиба и позволяет сохранить целостность восприятия изображения. Такое решение демонстрирует не только техническую грамотность, но и способность к самостоятельному поиску оптимальных художественно-технических решений.

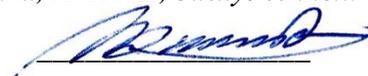
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

В качестве инструмента объективного анализа и научной верификации полученных результатов в условиях единичного исследования мы выбрали экспертную оценку. Для экспертной оценки нами были привлечены 3 специалиста, обладающих профессиональным опытом в области графики и книжного дизайна, участия в художественных проектах, с педагогическим стажем более 20 лет. Экспертная оценка ориентировалась на анализ результатов художественной деятельности по этапам, а не на субъективные качества исполнителя. Экспертам были предоставлены инструкции, таблица критериев и шкала оценивания (баллы 1–5). Оценивались творческие работы, поэтапно выполненные в процессе разработки цельного книжного проекта, по количественным критериям. Полученные результаты отражены в таблице приведённой ниже.

Результаты оценивания творческих работ студентки *Кристины Н.*

Этап	Критерии оценивания	Показатели (индикаторы)	Баллы 0-5		
			I эксперт	II эксперт	III эксперт
Проектирование персонажей	Художественно-образная выразительность	Эмоциональность, характер, уникальность	5	5	5
	Анатомико-пластическая грамотность	Пропорции, жест, динамика	5	5	5
	Вариативность	Количество и качество поисков	5	5	5
Создание художественной среды	Композиционная организация и стилистическая целостность	Плановость, глубина, соответствие жанру и концепции	4	5	5
	Взаимодействие персонажа и среды	Масштаб, логика расположения	5	5	5
	Атмосфера и колорит	Свет, настроение, эмоциональная выразительность	5	5	5
Построение общей архитектуры	Ритм и логика разворотов	Смена акцентов, динамика	5	5	5
	Взаимодействие текста и изображения	Читаемость, баланс, композиция	5	5	4
	Целостность художественного решения	Стиль, композиционная согласованность	5	5	4
Работа над эскизами и оригиналами иллюстраций	Соответствие тексту/повествовательной линии	Точность смысловой интерпретации и композиционное разнообразие решений	5	5	5
	Владение графическими техниками	Мастерство линии, фактура, техника, гармония и выразительность	5	5	5
	Стилистическое единство	Единый стиль всех иллюстраций	4	4	5
Вёрстка и окончательная сборка авторского книжного проекта	Художественно-коммуникативная ценность проекта	Передача основной идеи и настроения	5	5	5
	Авторская целостность и оригинальность	Уникальность концептуального решения	5	5	5
	Профессиональная готовность к публикации	Макет, вёрстка, качество файла	5	5	5

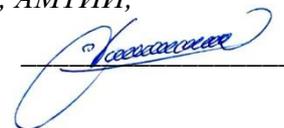
Эксперт I: Колыбняк Алексей, профессор специальности *Графика*, АМГИИ, Заслуженный Деятель Искусств, член Союза художников Республики Молдова

Эксперт II: Куцюба Роман, преподаватель специальности *Графика*, АМГИИ, Художественный редактор издательства «Prut Internațional»

Эксперт III: Дякону Георгий, заведующий специальности *Графика*, АМГИИ, член Союза художников Республики Молдова

Анализ полученных результатов производился на основе вычисления среднего балла по критерию, затем — среднего балла по этапу, после которого производился общий расчёт показателей эффективности прохождения всех этапов. В нашем исследовании была использована четырёхступенчатая шкала интерпретации баллов, диапазоны рассчитаны на основе равномерного деления общей шкалы (*низкий* — 1–2 баллов, *средний* — 2,01–3 баллов, *высокий* — 3,01–4 баллов, *профессиональный* — 4,01–5 баллов).

Расчёты полученных результатов приведены в таблице ниже.

Расчёты показателей эффективности прохождения всех этапов

Этап	Критерии оценивания	Баллы 0-5			Средний балл по критерию
		I эксперт	II эксперт	III эксперт	
I. Проектирование персонажей	Художественно-образная выразительность	5	5	5	5
	Анатомико-пластическая грамотность	5	5	5	5
	Вариативность	5	5	5	5
Средний балл по I этапу					5
II. Создание художественной среды	Композиционная организация и стилистическая целостность	4	5	5	4,66
	Взаимодействие персонажа и среды	5	5	5	5
	Атмосфера и колорит	5	5	5	5
Средний балл по II этапу					4,88
III. Построение общей архитектуры	Ритм и логика разворотов	5	5	5	5
	Взаимодействие текста и изображения	5	5	4	4,66
	Целостность художественного решения	5	5	4	4,66
Средний балл по III этапу					4,77
IV. Работа над эскизами и оригиналами иллюстраций	Соответствие тексту/повествовательной линии	5	5	5	5
	Владение графическими техниками	5	5	5	5
	Стилистическая целостность	4	4	5	4,33
Средний балл по IV этапу					4,77
V. Вёрстка и окончательная сборка авторского книжного проекта	Художественно-коммуникативная ценность проекта	5	5	5	5
	Авторская целостность и оригинальность	5	5	5	5
	Профессиональная готовность к публикации	5	5	5	5
Средний балл по V этапу					5

В итоге проведённых расчётов показатель эффективности прохождения всех этапов равен **4,88**, что согласно шкале интерпретации результатов соответствует *профессиональному уровню*.

Для подтверждения достоверности оценивания полученных результатов и измерения степени согласованности между экспертами был применён коэффициент согласия Kendall W. Полученное в результате проведённых вычислений значение $W = 0,0021$, формально указывает на низкую статистическую согласованность между мнениями экспертов. Однако данное значение обусловлено отсутствием выраженной вариативности рангов, так как практически все эксперты выставили одинаково высокие баллы. Таким образом, низкий показатель Kendall W свидетельствует не об отсутствии согласованности и расхождения мнений, а, напротив, о высокой степени их единства. В данном случае статистический метод не может зафиксировать различия во мнениях, так как они минимальные. Это подтверждает положительную оценку качества выполненной работы и свидетельствует о высокой степени согласованности экспертных мнений и надёжности оценки.

Полученные результаты указывают на устойчивое формирование у студентки необходимых художественных, композиционных и проектных навыков. Это позволяет сделать вывод, что разработанная методика способствует формированию профессиональных компетенций и обеспечивает качественный рост мастерства будущих специалистов в области книжной графики.

ВЫВОДЫ

В ходе проведённого метода исследования конкретного случая (case study) был изучен процесс формирования профессиональных компетенций в области книжной графики. В рамках поэтапного выполнения последовательных творческих заданий — от разработки персонажа до создания готового проекта книги, были выявлены ключевые аспекты организации творческой работы студентки. Рассмотрены трудности, с которыми столкнулась студентка на каждом этапе, и проанализированы способы их преодоления. Особый интерес представлял сам процесс зарождения и последовательного развития целостного художественного замысла — от первоначальной идеи до полноценного книжного издания.

Была проведена экспертная оценка творческих работ, выполненных на каждом этапе проектирования и реализации авторского книжного проекта. Полученные результаты показали высокий уровень эффективности освоения всех этапов и формирования профессиональных навыков, что подтверждается показателем 4,88 соответствующим согласно шкале интерпретации результатов профессиональному уровню.

Таким образом, проведённое исследование подтверждает высокую эффективность предложенной методики и её практическую значимость для профессиональной подготовки студентов-графиков. Это позволяет сделать вывод, что поставленные исследовательские задачи успешно решены.

Исходя из полученных результатов проведённого исследования мы **рекомендуем**, включение в процесс обучения реализацию альтернативных или авторских книжных проектов. Это позволит студентам осознать важность теоретических знаний, подкреплённых практическими заданиями, усвоить основные правила организации книжной системы, всесторонне изучить особенности проектирования образов персонажей, отработать алгоритм последовательной организации работы и с интересом погрузиться в изучение основ книжной графики.

Приложение 9. Опросник для оценивания курса по книжной графике

Опросник для оценивания курса по книжной графике

Уважаемый респондент!

Целью данного опросника является оценка курса по книжной графике студентами-графиками, которые изучили данный курс.

ФИО студента _____ Дата заполнения _____

Инструкция к выполнению: прочитай следующие утверждения и определи, в какой степени каждое из них соответствует тебе. Укажи свой ответ в числовом выражении.

Условные обозначения: 5 – в полной мере; 2 – частично; 1 – практически нет

№	Утверждение	Ответ
1	В программе удачно переплетена теория и практические задания, что позволяет наиболее эффективно усвоить и закрепить полученные знания.	
2	Данный курс помог дополнить и систематизировать уже имеющиеся знания и в целом пересмотреть методы работы над книжной иллюстрацией и книгой.	
3	После прохождения курса, пересмотрел(а) своё отношение к занятию книжной графикой. Однозначно использую полученные знания в данной области.	
4	В программе явно прослеживается стремление к всестороннему изучению книжной графики и расширению кругозора.	
5	Данный курс открыл для меня новые отрасли графики, где можно применять полученные знания.	
6	Не получил(а) ожидаемого результата	
		Итого

DECLARAȚIE

*de asumare a răspunderii pentru originalitatea conținutului tezei
și respectarea standardelor de calitate și de etică profesională*

Subsemnata **Aliona Timuța**, doctorand(ă) în cadrul Școlii Doctorale Științe ale Educației, la specialitatea științifică 532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ. Arte plastice, a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctorat cu tema «*Повышение эффективности обучения студентов-графиков посредством изучения специфики книжной графики*», sunt rezultatul propriilor cercetări și realizări științifice. Conștientizez că, în caz contrar, urmează să suport consecințele în conformitate cu legislația în vigoare.

Data 24.03.2026

Semnătura doctorandului (ei)

CURRICULUM VITAE

TIMUȚA Aliona

📍 bd. Traian 9 ap 29, Chișinău, codul poștal MD-2060, Moldova

☎ 069024609

@ aliona.timuta@gmail.com

📅 *Data nașterii* 10 mai 1977

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

2004 - prezent

Lector universitar, Departamentul Arte Plastice, specialitatea Grafica
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2017 - prezent

Doctorandă

Școala Doctorală „Științele ale educației” din cadrul Universității Pedagogice „Ion Creangă” din Chișinău. Republica Moldova

2007-2008

Master

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Republica Moldova
Magistru în Arte Plastice, specialitatea Grafica

1997-2002

Licența

Universitatea de Stat al Artelor
Artist plastic grafician, specialitatea Grafica

1993-1997

Studii medii în domeniul artei

Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
Pictor-pedagog, specialitatea Arte Plastice

COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Rusa, româna

Alte limbi străine cunoscute

Engleza

Ucraineana

COMPETENȚE DIGITALE

Procesarea informației	Comunicare	Creare de conținut	Securitate	Rezolvarea de probleme
UTILIZATOR EXPERIMENTAT				

Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, CorelDraw

COMPETENȚE SUPLIMENTARE

Publicații

Articole în reviste științifice

1. TIMUȚA, A. The integration of digital technologies in students' training in the field of book graphics. În: *Review of Artistic Education*. no. 30, 2025. pp. 281–287
2. TIMUȚA, A. Digital tools as an essential factor in improving the professional skills of graphic artists-illustrators. În: *Revistă de teorie și practică educațională a Centrului Educațional PRO DIDACTICA*. Categoria B. Nr. 5 (3) 2025. pp. 44-48. ISSN 1810-6455 CZU: 37.016:[004+75/76]
3. ТИМУЦА, А. Методологические основы проектирования образа персонажа в контексте книжной графики. În: *Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică*, Categoria B. 2025, nr. 1 (48), pp. 121–125. ISSN 2345-1408. CZU 769.2.041.021.2
4. TIMUȚA, A. The process of creating an author's picture book: a method of investigating and interpreting the book's space. În: *Revistă de teorie și practică educațională a Centrului Educațional PRO DIDACTICA*. Categoria B. Nr. 3-4 (151-152) 2025. pp. 44–47 ISSN 1810-6455. CZU 37.091:655.53
5. ТИМУЦА, А. Развитие традиционных и электронных форм книги в контексте инновационных технологий. În: *Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică*, Categoria B. 2023, nr. 1(44), pp. 74–78. ISSN 2345-1408

Articole în lucrările conferințelor și altor manifestări științifice

6. ТИМУЦА, А. «Влияние технологий AI на формирование художественной идентичности студентов-графиков в процессе обучения книжной графике». În: *Materialele Simpozionului artistico-științific național cu participare internațională „Învățământul artistic — dimensiuni culturale și identitare”*, din 28 octombrie 2025. Chișinău: UPS „Ion Creangă” Facultatea Arte vizuale și design, 2025.
7. TIMUȚA, A. Formarea tinerilor graficieni în domeniul graficii de carte ca formă de comunicare artistică în context global. În: *Materialele Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine*, din 18–19 septembrie 2025. Ediția a XII-a, Iași — Chișinău — Lviv, 2025
8. ТИМУЦА, А. «Книжная графика как форма художественной коммуникации в глобальном культурном пространстве», În: *Culegerea Tezelor comunicărilor Conferinței Științifice Internaționale Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția a XVII-a, 25–26 septembrie 2025*, Chișinău, Republica Moldova.
9. ТИМУЦА, А. Formarea tinerilor graficieni în domeniul graficii de carte ca formă de comunicare artistică în context global. În: *Materialele Conferinței Științifice Internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine*, din 18–19 septembrie 2025. Ediția a XII-a, Iași — Chișinău — Lviv, 2025
10. ТИМУЦА, А. Иллюстрация как метод формирования образного мышления: от восприятия к художественному образу. În: *Materialele Conferinței Științifice Internaționale Învățământul artistic – dimensiuni culturale*, 11 aprilie 2025, Chișinău: АМТАР, 2025.
11. ТИМУЦА, А. Наследие футуристов и его значение для современной «книги художника». *International Scientific Symposium “Interferences, tendencies and cultural identities in the contemporary artistic context”*: Program, abstracts and articles, 8–9 July 2021, Budva, Montenegro – Chișinău: S. n., (Print-Caro SRL). – 98 p. ISBN 978-9975-56-919-4. pp. 73–77
12. TIMUȚA, A. Integrarea instrumentelor digitale în formarea profesională studenților specializați în grafica de carte. În: *Culegerea Tezelor comunicărilor Volumul II prezentate la Conferința științifică internațională în format mixt Învățământul artistic – dimensiuni culturale*, АМТАР, 11 aprilie 2025, Chișinău: tipogr. „Notograf Primp”. – 84 pag., ISBN 978-9975-3311-7-3 pp. 58–59
13. ТИМУЦА, А. Печатные традиции и инновационные технологии в формате современной книги. În: *Culegerea Tezelor comunicărilor prezentate la Conferința Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale — un imperativ al vremii*, 25 noiembrie 2021, Chișinău: Fox Trading SRL, 2021, pp. 29–30. ISBN 978-9975-3513-8-6.
14. ТИМУЦА, А. «Книга художника» — диалог литературного и изобразительного искусства. În: *Culegerea Tezelor comunicărilor Volumul II prezentate la Conferința științifică internațională Învățământul artistic — dimensiuni culturale*, АМТАР, 15 mai 2020, Chișinău: tipogr. „Notograf Primp”. – 84 pag., ISBN 978-9975-3311-7-3 pp. 58–59

Participări la conferințe

Expoziții/Concursuri naționale și inter-

15. TIMUȚA, A. Cartea și formele ei în lumea contemporană. În: *Culegerea Tezelor comunicărilor* prezentate la *International Scientific Symposium „Chronicles of Daily Life in a Contemporary Context”* October 23 rd-25th, 2019 Leptokarya, Greece, DFEWA E.V. Professional Artistes Assoc. Germany/Romania, Assoc. of Visual Arts Teachers, Rep. Of Moldova, Chiang Mai Univ. of Arts, Fac. Of Painting. ISBN 978-9975-3299-4-1. pp 14–15.
1. 2025 – «Влияние технологий AI на формирование художественной идентичности студентов-графиков в процессе обучения книжной графике», Comunicare în cadrul Simpozionului artistico-științific național cu participare internațională „Învățământul artistic — dimensiuni culturale și identitare”, din 28 octombrie 2025. Chișinău: UPS „Ion Creangă” Facultatea Arte vizuale și design, 2025.
2. 2025 – «Книжная графика как форма художественной коммуникации в глобальном культурном пространстве», Comunicare în cadrul Conferinței Științifice Internaționale Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția a XVII-a, Chișinău, Republica Moldova, 25–26 septembrie 2025
3. 2025 – *Formarea tinerilor graficieni în domeniul graficii de carte ca formă de comunicare artistică în context global*, Comunicare în cadrul Conferinței științifice internaționale Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății de mâine, din 18–19 septembrie 2025. Ediția a XII-a, Iași — Chișinău — Lviv, 2025
4. 2025 – «Развитие традиционных и электронных форм книги в контексте инновационных технологий», Comunicare în cadrul Conferinței Științifice Internaționale *Învățământul artistic – dimensiuni culturale*, 11 aprilie 2025, Chișinău: AMTAP, 2025
5. 2024 – «The integration of digital technologies in students’ training in the field of book graphics», Comunicare în cadrul a XVII - a Conferință internațională „Particularități ale educației artistice în sistemele formal, nonformal și informal”, Iași, 14–16 noiembrie 2024
6. 2023 – «Развитие традиционных и электронных форм книги в контексте инновационных технологий», Comunicare în cadrul Conferinței Științifice Internațională „Învățământul Artistic – dimensiuni culturale, Academiei de Muzică, Teatru si Arte Plastice, 7 aprilie 2023 or. Chișinău.
7. 2022 – Seminarul metodologic. Elaborarea publicațiilor științifice, monografie, ghid metodologic, ghid practic, articol științific, suport de curs, curriculum disciplinar, or. Chișinău.
8. 2021 – «Книжка-картинка как метод освоения книжного пространства», Comunicare în cadrul Seminarului științific metodologic „Probleme metodico-didactice în învățământul artistic superior”, AMTAP, or. Chișinău. 2021
9. 2021 – «Наследие футуристов и его значение для «Книги-художника», Comunicare în cadrul International Scientific Symposium “Interferences, tendencies and cultural identities in the contemporary artistic context”: Program, abstracts and articles, 8–9 July 2021, Budva, Montenegro
10. 2021 – «Печатные традиции и инновационные технологии в формате современной книги», Comunicare în cadrul Conferinței Științifice Naționale „Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale – un imperativ al vremii”, Institutul Patrimoniului cultural or. Chișinău.
11. 2020 – Conferința Internațională Educația online, or. Chișinău.
12. 2020 – «Книга-художника» — диалог литературного и изобразительного искусства, Comunicare în cadrul Conferinței Științifice Internațională „Învățământul Artistic – dimensiuni culturale, Academiei de Muzică, Teatru si Arte Plastice, or. Chișinău.
13. 2019 – «Книга и её новые формы в современном мире», Simpozion internațional\Cronici ale vieții cotidiene în context contemporan, Leptokaria, Grecia.
- 2024 – Tabără Internațională de pictură și grafică „Meandre cromatice” Ediția a III or. Chișinău, Republica Moldova *Diplomă de excelență* la expoziția Taberei

naționale

- 2023 – *Generații*. Expoziție de grafică a artiștilor contemporani dedicată centenarului de la nașterea artistului Ilie BOGDESCO, în centrul expozițional „Constantin Brâncuși”, or. Chișinău, Republica Moldova
- 2021 – Simpozionul internațional de arte vizuale “Meandre Cromatice”, or. Budva, Muntenegru.
- 2021 – Salonul Internațional al profesorilor de arte vizuale din România, jubileu XX, or. Iași,
- 2019 – Concursul republican, anunțat de Ministerul Educației al Republicii Moldova pentru
- o „English for You” manual pentru clasa III, ed. Prut Internațional, or. Chișinău
 - o „English for You” manual pentru clasa IV, ed. Prut Internațional, or. Chișinău
 - o „English for You” manual pentru clasa V, ed. Prut Internațional, or. Chișinău
- 2019 – “B to B”, Moscova
- 2019 – Salonul Internațional de carte, ediția XXVIII, Cărțile unesc Europa
- o *Diploma Ion Creangă pentru seria de cărți*: „Cântece de leagăn pentru fete”, „Cântece de leagăn pentru băieți”, „Cântece de leagăn din spațiul românesc”, ed. Integritas

Colaborări cu edituri și proiecte de cărți realizate

Editura Prut Internațional:

- 2024 – „Diminețile lui Don Cucurigo” aut. Arcadie Suceveanu
- 2022 – „Vine Moșul de la vie”
- 2021 – „Pădurea spânzuraților” aut. Liviu Rebreanu
- 2020 – „Capra cu trei Iezi” aut. Ion Creangă repovestită de Iulian Filip
- 2019 – „Alexandru Lăpușneanu și alte scrieri” aut. Constantin Negruzzi
- 2019 – „Din traista lui Moș Crăciun” aut. Elena Farago

Editura 5 за знания, Moscova:

- 2025 – “Тренажёр по исправлению почерка для старшекласников” 3 ступени
- 2025 – “Тренажёр по исправлению почерка для учеников 1-4 классов” 8 ступеней
- 2024 – “Тренажёр по устному счёту” 13 ступеней

Editura Eltex Sankt-Petersburg:

- 2019 – “Интерактивная книга Какаду. Говорящая Азбука”
- 2019 – “Интерактивная книга Какаду. Весёлая математика”
- 2019 – “Интерактивная книга Какаду. Россия”

Colaborări cu așa edituri ca: Prut Internațional, Print Caro, BonsOffices, Lumina, Integritas.