

УДК 74

<https://doi.org/10.36906/KSP-2023/83>

Шайхулов Р.Н.

ORCID: 0000-0003-3277-3406, канд. пед. наук

Кравченко С.Н.

ORCID: 0000-0002-8591-8667, канд. пед. наук

Камелёва К.Н.

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ В МАГИСТРАТУРЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обучением графическому дизайну магистров факультета искусств и дизайна. В частности, требования к практической части – к проекту выпускной квалификационной работы. Рассматриваются и анализируются работы магистров, выполненные за последнее время. Анализируются достижения и недостатки.

Ключевые слова: графический дизайн; дизайн-проект; выпускная квалификационная работа; компьютерные графические программы; графика; фирменный стиль; полиграфия.

Shaikhulov R.N.

ORCID: 0000-0003-3277-3406, Candidate of Pedagogical Sciences

Kravchenko S.N.

ORCID: 0000-0002-8591-8667, Candidate of Pedagogical Sciences

Kameleva K.N.

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

FEATURES OF TRAINING GRAPHIC DESIGN IN MASTER'S DURATION

Abstract. The article discusses issues related to teaching graphic design to masters of the Faculty of Arts and Design. In particular, the requirements for the practical part – for the project of the final qualifying work. The works of masters completed recently are considered and analyzed. The achievements and shortcomings are analyzed.

Keywords: graphic design; design project, final qualifying work, computer graphics programs, graphics, corporate identity, printing.

Более десяти лет на факультете искусств и дизайна, кафедрой архитектуры, дизайна и декоративного искусства осуществляется обучение магистров по направлению подготовки Дизайн, профиля Графический дизайн, а ныне – Дизайнерское проектирование, внутри которой магистр может выбирать нужный для себя профиль (дизайн среды или графический дизайн). За время существования магистратуры выполнен достаточный ряд выпускных квалификационных работ (ВКР) по профилю графический дизайн и потому возможен анализ данных работ. Поэтому целью данной статьи является выявление достижений и возникающих проблем в процессе обучения и при выполнении ВКР.

В Рабочей программе дисциплины Б3.01(Д) «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы» говорится, что «Выпускная квалификационная работа выпускника магистратуры факультета Искусств и дизайна Нижегородского государственного университета по направлению 54.04.01 Дизайн (профиль подготовки – «дизайнерское проектирование») включает–дизайн-проект (оформленный в соответствии с требованиями представления работ графического дизайна), магистерскую диссертацию–теоретическое исследование проблем дизайн-проектирования в рамках проектной темы (оформленную в соответствии с требованиями, предъявляемыми к магистерским диссертациям), презентационные материалы дизайн-проекта (образцы, сигнальный экземпляр, макет и 3D-визуализацию дизайн-проекта, графическую информацию о дизайн-проекте на планшетах в необходимом количестве)».

В той же рабочей программе о выборе темы ВКР говорится: «Актуальность выбранной темы – один из основных критериев работы, который показывает, насколько своевременна и важна тема диссертации. В сжатом изложении должны быть освещены условия, в которых возникла необходимость исследования, общее состояние темы, степень её проработки в отечественной и зарубежной литературе и практике, а также краткое описание того, что предстоит сделать в ходе исследования». Поэтому на первых же занятиях проводится собеседование – какой раздел графического дизайна интересует магистра, в каком направлении хотел бы получить специальные, узкие знания и в дальнейшем, после выбора и утверждения темы весь учебный процесс строится вокруг выбранной темы ВКР. Учебные задания по таким специализирующим дисциплинам как «Проектирование», «Основы производственного мастерства» посвящены и отрабатывают отдельные детали выпускного проекта. Такая же ситуация и с курсовым проектом – это или отработка возможных вариантов выполнения проекта или один из составных частей проекта.

Опуская «теоретическое исследование проблем дизайн-проектирования в рамках проектной темы», здесь рассмотрим практическую часть ВКР. Практика показывает, что магистрами дизайна становятся выпускники факультета, ранее завершившие обучение на специалитете по разным направлениям (художник ДПИ, учитель ИЗО и ДПИ) и бакалавры (дизайн среды, архитектура, художник ДПИ, педобразование). Основной мотив поступающих в магистратуру – интерес к данному профилю, желание обучиться узкому направлению, получить профессиональные навыки в графическом дизайне.

Опыт показывает то, что выпускники завершившие специалитет, где специальным профилирующим дисциплинам уделялось должное внимание, было достаточное количество часов и обучавшиеся 6 лет и получившие профессиональные навыки в рисунке, живописи, композиции, так как данные дисциплины у них преподавались все шесть лет, в процессе обучения в магистратуре легко и быстро рисуют, хорошо владеют линейным рисунком, имеют развитое композиционное мышление и потому поиски графических мотивов для них не составляет труда, а значит и выполняют задания на более высоком уровне. Ведь это аксиома – в графическом дизайне нужен выразительный, хлесткий, уверенный рисунок, навыки

выполнения линейных и силуэтных набросков. Роль рисунка в обучении графических дизайнеров раскрыта автором в статье «Рисунок – основа профессиональной подготовки графического дизайнера» [1]. А у выпускников ДПИ очень большую положительную роль играет навыки в стилизации, и в цветовом решении декоративных элементов.

Так, окончившая специалитет и получившая квалификацию «Художник ДПИ» Молева Любовь уверенно взялась и на высоком уровне выполнила выпускную квалификационную работу на тему: «Дизайн-проектирование художественных книг для детей: эстетический и технологический аспекты (на примере дизайна книги “Былины о богатырях”» (год выпуска 2020)». Выполненные ею в карандаше поисковые эскизы показывают её хорошие рисовальные навыки. Вначале она выполняла эскизы в карандаше, затем переводила рисунок в программу Adobe Photoshop и посредством графического планшета, пользуясь инструментарием программы, выполняла иллюстрации в цвете (рис. 1.) Разработала декоративное обрамление страниц и концевые заставки (рис. 2).



Рис. 1. Из ВКР Молевой Л. Эскизы в карандаше и в программе AdobePhotoshop



Рис. 2. Из ВКР Молевой Л. Дизайн и вёрстка разворотов с страниц

К данной работе, помимо иллюстраций, в качестве курсового проекта, был выполнен акцидентный шрифт для обложки и заголовков. Была выполнена вёрстка всей книги со вставкой декоративных элементов и концевых заставок (рис. 3).



Рис. 3. Из ВКР Молевой Л. Дизайн акцидентного шрифта и буквиц

Данная работа яркий пример того, как хорошее владение рисунком позволило магистранту легко и свободно справиться со сложными задачами иллюстрирования.

Такой же пример – работа Мулявки Кристины, так же выпускницы специалитета по профилю художник ДПИ. Кристиной был выполнен редизайн логотипа ООО «Обь рыба» и на основе нового логотипа и созданного акцидентного шрифта выполнен фирменный стиль. Владение рисунком и искусством наброска позволило ей отрисовать большое количество изображений рыб, а владение декоративной стилизацией – найти графический образ рыбы для логотипа (рис. 4).



Рис. 4. ВКР Мулявка К. «Фирменный стиль ООО «Обь-рыба». Шоу-бокс продукции фирмы

Таковыми же качествами владели выпускные квалификационные работы магистров Корбут Ольги (выпуск 2018 года), выполнившей Брендбук Нижневартковского государственного университета, которым ныне пользуется весь университет и выпускной квалификационной работой Герасимовой Екатерины (выпуск 2017 года) на тему: «Набор открыток «Азбука в открытках» по мотивам русских народных сказок». До магистратуры Екатерина завершила обучение в специалитете по специальности «Учитель изобразительного искусства и ДПИ» и так же получила основательные навыки в рисунке и живописи. Поэтому смогла хорошо отрисовать, стилизовать и выполнить в цвете каждую открытку (рис. 5,6).



Рис. 5. Из ВКР Герасимовой Е. Эскизы в карандаше к набору открыток «Азбука в открытках» по мотивам русских народных сказок»



Рис. 6. Из ВКР Герасимовой Е. Эскизы в цвете к набору открыток «Азбука в открытках» по мотивам русских народных сказок»

Сложнее складывается процесс обучения магистров, завершивших обучение по программам бакалавриата. Причиной этому слабая подготовка по рисунку и живописи, так как в учебных планах бакалавров мало часов по данным, формирующим основные

художественные видение и навыки изображения дисциплинам. Это всего лишь 3 семестра, за такой срок невозможно сформировать устойчивые навыки в рисунке и живописи.

Также, как было отмечено выше – в магистратуру поступают завершившие обучение по другим профилям, таким как дизайн среды, архитектура, педобразование. Редко сами графические дизайнеры, так как они считают, что получили необходимые знания и навыки. При этом в обучении, например, дизайну среды или архитектуре, формируются и вырабатываются навыки трехмерного, пространственного видения, в то время как в графическом дизайне вся продукция выполняется на плоскости и здесь нет трехмерности, наоборот, при выполнении графических знаков, логотипов полностью исключается третья мера – глубина. Все изображения выполняются плоско или если требуется пространство, то оно формируется условно, при помощи графических приёмов трансформации плоскости.

Поэтому одним из первых задач в обучении таковых магистров является формирование графического видения через систему упражнений и заданий. Об этом статья автора «Декоративно-графическая стилизация в обучении графическому дизайну» [2], где подробно рассмотрены данные вопросы.

Ярким примером, подтверждающим данный аспект является выпускная квалификационная работа Рябой Людмилы (выпуск 2019 года), поступившей в магистратуру после окончания бакалавриата по профилю Дизайн среды. Темой своего исследования и практической части выпускной работы она выбрала «Интерактивная книга как перспективное направление в графическом дизайне (на примере интерактивной книги для детей «По следу таёжного жителя»)). Она задумала выполнить книгу, где при раскрытии страниц появляются объемные конструкции-иллюстрации, отражающие содержание книги.

Так как книга должна была знакомить детей с жизнью и бытом коренных народов Севера, то была необходимость в рисовании как окружающей среды у стойбища, так животных в лесу, предметы быта, инструменты, одежду и самых героев книги. Поэтому на первом курсе нами была поставлена задача – отрисовать всё это в виде простых, упрощенных знаков, стилизовать эти изображения, упростить для дальнейшего применения в дизайне интерактивной книги (рис. 7).

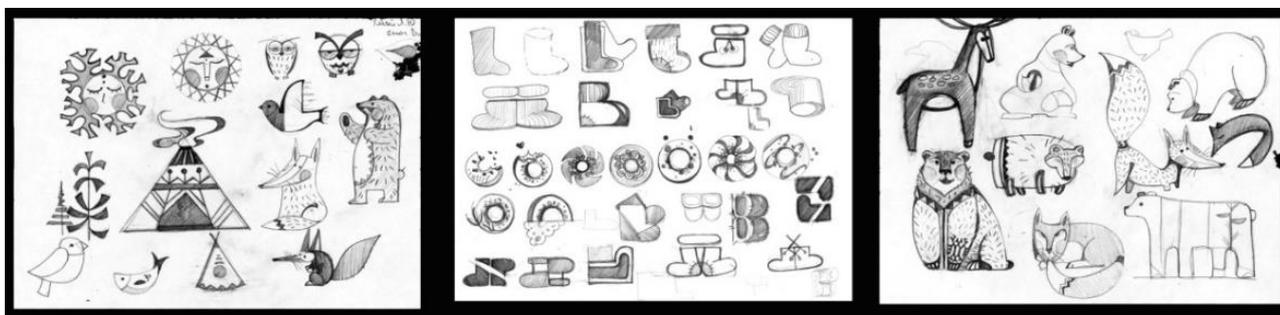


Рис. 7. Из ВКР Рябой Л. Разработки знаков к интерактивной книге
«По следам таёжного жителя»

С этой задачей Людмила прекрасно справилась и приведенные ниже иллюстрации наглядно показывают ход её работы, где она смогла из мира трехмерного пространства в дизайне среды перейти в графику и создать декоративно-графическую серию листов о жизни на стойбище и применить их в дизайне книги (Приложение. Рис. 8,9).



Рис. 8. Из ВКР Рябой Л. Серия графических композиций к интерактивной книге «По следам таёжного жителя»



Рис. 9. Из ВКР Рябой Л. Страницы интерактивной книги «По следам таёжного жителя»

Такие же задачи проектирования интерактивной книги поставила перед собой выпускница бакалавриата по профилю художник ДПИ Саина Александра (выпуск 2023 года). Тема ВКР: «Дизайн-проектирование книжного издания для детей «Сказы Урала»: методологический аспект». Её цель – обучение детей азам оригами через иллюстрированную под стиль оригами (полигональная графика) сказку, где в выдвижных заставках находится инструкция и выполнив по этой инструкции деталь её нужно вклеить в обозначенное пунктиром место на развороте. На данной странице это голова собачки, выглядывающей из-за забора. Работа получила высокую оценку комиссии, как за выполненные в программе CorelDRAW иллюстрации и дизайн страниц, так и за интересно продуманную систему обучения техники оригами (рис. 10).



Рис. 10. Из ВКР Саиной А. Страницы книги для детей «Сказы Урала»

Комиксы вызывают большой интерес у современных детей. Этим и решила воспользоваться магистрант Козлова Ольга, завершившая обучение в бакалавриат по профилю педобразование – учитель ИЗО и ДПИ. Тема ВКР: «Разработка полиграфического издания: альбом «Покорение Самоглора» (выпуск 2023 год), где каждая страница построена по принципу комиксов, но рассказывает серьезную историю из прошлого края. Ей удалось в хорошо стилизованных графических иллюстрациях передать дух того времени, интересной графикой привлечь внимание подростков к истории покорения Самоглора (рис. 11).



Рис. 11. Из ВКР Козловой О. Страницы альбома "Покорение Самоглора"

Современная уличная мода и современные принципы дизайна молодежных изданий ярко и изобретательно решила в своей ВКР Гугова София (выпуск 2023 год), предварительно завершившая обучение в бакалавриате по профилю Дизайн среды. Тема ВКР: «Lookbook «Стритстайл»: Специфика дизайн-проектирования фотоальбома образов современной молодежи» (рис. 12).



Рис. 12. Из ВКР Гуговой С. Страницы «Lookbook «Стритстайл»»

К сожалению, объём статьи не позволяет продемонстрировать все лучшие проекты ВКР магистров графического дизайна. Но можно сделать вывод о том, что по данному профилю собран достаточный методический фонд как научно-теоретических обоснований выбранной темы, так и практических работ. Особую ценность для обучающихся магистров представляют папки в котором отображен ход работы над проектом – эскизы, зарисовки, поиски, вариации, то есть вся «кухня» творческого процесса.

Таким образом, в процессе подготовки магистров по профилю графический дизайн, решаются узкие задачи, и как видим в основном охватываются все виды данного дизайна. Магистерская ВКР – это результат осознанного выбора направления обучения и выбора темы работы. И успех проекта зависит не только от базового образования, но и от правильно построенной траектории обучения и личных качеств, мотивированности обучающегося.

Литература

1. Шайхулов Р.Н., Колинко А.С. Рисунок – основа профессиональной подготовки графического дизайнера. Международная научно-практическая конференция «Казахстан 2050 – Мэнгелек ел: современное состояние и инновации в художественном образовании, посвященной 50-летию специальности «Изобразительное искусство и черчение». 14–15 мая 2014. Алматы, 2014. С. 34–36.
2. Шайхулов Р.Н., Гугова С.Е. Декоративно-графическая стилизация в обучении графическому дизайну // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: мат-лы X Международной научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 10–12 ноября 2022 г.). Нижневартовск, 2022. С. 408–417.

© Шайхулов Р.Н., Кравченко С.Н., Камелёва К.Н., 2024