

Научная статья

УДК 372.87

Выстраивание художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования

П. А. Сухарев¹, Ю. К. Багмут¹

*¹Новосибирский государственный педагогический университет,
Новосибирск*

В статье рассматриваются основные характеристики художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования. На какие вопросы может ответить форма персонажа в иллюстрации? Как колорит и тональное решение влияют на настроение и атмосферу работы? Как можно скомпоновать грамотную композицию, чтобы глаз зрителя сразу отвечал на заданную задачу перед художником, для погружения в сюжет работы? Эти и другие вопросы можно разобрать в процессе познания мира иллюстративной графики через ее компоненты, правила и техники.

Ключевые слова: иллюстрация; композиция; дополнительное образование; графика; иллюстративная графика; художественный образ.

Для цитирования: Сухарев П. А., Багмут Ю. К. Выстраивание художественного образа в процессе работы над иллюстративной графикой в системе дополнительного образования // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2025. – № 1. – С. 159–163.

Original article

Building artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education

P. A. Sukharev¹, Yu. K. Bagmut¹

¹Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk

The article examines the main characteristics of the artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education. What questions can the shape of the character in the illustration answer. How does the color and tonal solution play a role in the mood and atmosphere of the work. How can a competent composition be composed so that the viewer's eye immediately responds to the task set before the artist, for immersion in the plot of the work. These and other questions can be analyzed in the process of learning about the world of illustrative graphics through its components, rules and techniques.

Keywords: illustration; composition; additional education; graphics; illustrative graphics; artistic image.

For citation: Sukharev P. A., Bagmut Yu. K. Building artistic image in the process of working on illustrative graphics in the system of additional education. Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design, 2025, no. 1, pp. 159–163. (In Russ.)

Введение. Рисунок является одним из древних видов искусства. Для грамотного выстраивания близкой к зрителю психологической картины необходимо учитывать общий характер работы, которая будет впоследствии перед зрителем. Образ главных героев, перебирая на себя большой акцент, в иллюстрации берет свое начало с древних времен, когда люди могли общаться со всеми соплеменниками, передавая вид животного и план, по которому они будут охотиться. Иллюстрация играла важную роль связующего звена, оставляя свой след в будущей истории через наскальную графику. Образ большой добычи для охотников должен быть четко сформулирован для похода, чтобы древние люди понимали, какое количество людей им нужно для новой вылазки, с ориентацией на размер и силы дичи.

Форма, линия, размер – все это компоненты, с помощью которых будет выстроен доступный образ в характерных деталях для передачи общего вида в иллюстрации.

Цвет тоже играет свою роль в графике, где помимо привычного черно-белого тона, в иллюстрацию вступает цвет, который тоже может задать характер работе и персонажам.

Методы исследования. Данное исследование будет описываться через традиционные методы исследования в педагогике, такие как эмпирический, теоретический и практический.

Теоретический метод характеризуется сбором информации о графике, ее свойствах, основных компонентах, цвете в иллюстрации и форме деталей работы.

Композиционные правила являются важной частью. В основном выделяются три геометрические формы – круг, квадрат, треугольник:

- круг ассоциируется с добротой, заботой и поддержкой. Мягкость формы, которой владеет круг, может сформировать в голове отсутствие угрозы;
- квадрат олицетворяет уверенность в себе, стабильность и твердость характера;
- треугольник же вызывает подозрения, наводит на мысли об обмане и отрицательных качествах персонажа [2].

Линия в графике является одним из основных компонентов, помогая играющей фигуре в постановке характера и настроения:

- толстая линия дает массу, тень в предмете;
- тонкая линия говорит о мягкости формы, внутреннего состояния, гармонии и доброты.

Колорит бывает теплый и холодный:

- теплый колорит вызывает легкость, привлекает к себе внимание, вызывает спокойствие;
- холодный колорит обладает эффектом дали, холода, отстраненности пространства или предмета в работе.

Цвет играет важную роль в работе над настроением и характером предмета:

- белый и черный являются нейтральными цветами, зачастую применяющиеся в черно-белой графике, без введения цвета в работу. Белый цвет ассоциируется с чистотой и легкостью. Черный является противоположностью белого, создавая ощущение рамок и скованности [3];

- зеленый ассоциируется с цветом жизни и уравновешенности;
- оттенки желтого и оранжевого как цвет жизни, радости и тепла;
- холодные оттенки, такие как синий, фиолетовый, означают грусть, холод, тревогу.

Простые с виду оттенки способны изменить колорит и настроение работы на 360°. Прежде чем работать над иллюстрацией в цвете, необходимо научиться говорить цветом, прописывать настроение, а в графике описывать настроение работы и планы окружения через тональную карту.

Эмпирический метод включает в себя наблюдение за результатом работы учащихся первого класса на занятии по композиции. Постановка эксперимента дает возможность подкрепить знания детей через практическое задание, имея свои цели, задачи и выводы, с помощью которых по итоговому выполнению практической части будет считаться удачным [1; 4].

Практический метод рассматривается на примере применения полученных и проанализированных знаний о композиции, свойстве цвета и линии в работе, изучается на примере работ первого класса детской школы искусств (рис.).

Рис.

Результаты. Результатом данного исследования является выстраивание примерной схемы для оригинальной и проработанной разработки персонажей в иллюстрации [8]. Как окружение влияет на героя, как мелкие детали ведут свой отдельный рассказ, дополняя описание персонажу, – все это является инструментами написания своего рассказа или же взятой части истории из книги. Умение говорить иллюстрацией имеет весомое значение в практической части создания иллюстрации. Все собранные воедино заметки тяжело воспринимать и легко запутаться, поэтому для улучшения и облегчения работы над иллюстрацией, исходя из теоретической, эмпирической и практической части исследования, была составлена примерная схема работы над персонажем в работе над иллюстративной графикой [6; 7].

Примерная схема, составленная для более быстрой работы над иллюстрацией, представлена в таблице.

Таблица

1	Композиция и направление взгляда зрителя в работе	Формат Расположение Равновесие Форма деталей и героев Ритм
2	Разработка героя	Форма (круг, треугольник, квадрат) Толщина линии Основные цвета Свет и тень в работе
3	Колорит	Палитра, которая запомнится зрителям и будет ассоциироваться с тем или иным героем, сценой Настроение, созданное с помощью цвета
4	Тон	Насыщенность определенных мест, разбитых по тональной карте
5	Свет и тени	Разбор освещения в работе

Заключение. Исследование носило функциональный вид с дальнейшим применением на практике. Данное исследование пригодится как в обучении иллюстративной графике, так и обучении композиции в детской школе искусств.

Подкрепляя теоретический процесс практической частью, а именно работами учащихся первых классов на тему иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина, можно проследить практическое применение собранного материала. Был упорядочен в список, описанный в примерной таблице.

Список источников

1. *Алехин А. Д.* Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
2. *Бесчастнов Н. П.* Портретная графика: уч. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности». – М.: Владос, 2006. – 367 с.
3. *Бесчастнов Н. П.* Черно-белая графика: уч. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий». – М.: Владос, 2008. – 271 с.
4. *Кравченко К. А., Киримова Т. Ю.* Методические особенности преподавания графической композиции в системе дополнительного художественного образования: уч.-метод. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2024.
5. *Кравченко К. А., Медведева Р. С.* Интерес как фактор обучения изобразительному искусству в средней общеобразовательной школе // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2023. – № 2. – С. 82–86.
6. *Кравченко К. А., Поротникова Я. О.* Методы обучения как компонент активизации творческой деятельности школьников на уроках изобразительного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2023. – № 1. – С. 126–131.
7. *Кравченко К. А., Сердюкова Н. С.* Формы и методы обучения сюжетно-тематической композиции на уроках изобразительного искусства // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2021. – № 2. – С. 72–76.

8. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебник для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов. – 3-е. изд., доп. и перераб. – М.: Агар, 2000. – 256 с.

References

1. Alekhin A. D. Fine Arts: Artist. Pedagogue. School. Book for the teacher. Moscow: Education, 1984, 160 p. (In Russian)
2. Beschastnov N. P. Portrait graphics: a textbook for university students studying in the specialty “Artistic design of textile and light industry products”. Moscow: Vlados, 2006, 367 p. (In Russian)
3. Beschastnov N. P. Black-and-white graphics: textbook for students of universities, studying on specialty “Artistic design of textile products”. Moscow: Vlados, 2008, 271 p. (In Russian)
4. Kravchenko K. A., Kirimova T. Yu. Methodical peculiarities of teaching graphic composition in the system of additional art education: textbook methodical manual. Novosibirsk: Publishing House of NSPU, 2024. (In Russian)
5. Kravchenko K. A., Medvedeva R. S. Interest as a factor of teaching fine arts in secondary general education school. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2023, no. 2, pp. 82–86. (In Russian)
6. Kravchenko K. A., Porotnikova Ya. O. Teaching methods as a component of activation of creative activity of schoolchildren at the lessons of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2023, no. 1, pp. 126–131. (In Russian)
7. Kravchenko K. A., Serdyukova N. S. Forms and methods of teaching story-thematic composition at the lessons of fine arts. *Modern Tendencies of Fine, Decorative and Applied Arts and Design*, 2021, no. 2, pp. 72–76. (In Russian)
8. Rostovtsev N. N. Methodology of teaching fine arts at school: textbook for students of art and graphic departments of pedagogical institutes. 3rd ed., suppl. and revis. Moscow: Agar, 2000, 256 p. (In Russian)

Информация об авторах

Павел Андреевич Сухарев – ассистент кафедры изобразительного искусства, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Юлия Константиновна Багмут – магистрант, Институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск.

Information about the authors

Pavel Andreevich Sukharev – Assistant Department of Fine Arts, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Yulia Konstantinovna Bagmut – Master's student, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk.

Поступила: 17.03.2025

Принята к публикации: 17.04.2025

Received: 17.03.2025

Accepted for publication: 17.04.2025