

<https://doi.org/10.52387/1811-5470.2026.2.1>
 CZU: 741:655.3:378

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ КНИГИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Aliona TIMUȚA,

doctorandă, Școala Doctorală Științe ale Educației,
 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, RM

lector universitar, AMTAP, RM

ORCID: 0009-0003-0464-6095

E-mail: aliona.timuta@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования компетенции полного цикла проектирования и создания иллюстрированной книги в системе подготовки студентов-графиков. Актуальность исследования связана с необходимостью преодоления фрагментарного подхода к обучению и перехода к интегративной модели профессиональной подготовки. Цель данного исследования состоит в анализе процесса формирования данной компетенции на основе учебного проекта, реализованного в формате case study. Методологическую основу исследования составляют системный, деятельностный и проектный подходы. В статье раскрывается структура компетенции, и анализируются этапы проектной деятельности — от разработки концепции до создания завершённого издания. Результаты исследования показывают, что организация обучения на основе полного цикла способствует развитию системного и проектного мышления, повышению уровня профессиональной подготовки студентов и формированию целостного понимания книги как визуально-коммуникативной системы.

Ключевые слова: формирование компетенции, иллюстрированная книга, художественное образование, комплексный подход, case study.

DEVELOPING THE COMPETENCE OF DESIGNING AND CREATING AN ILLUSTRATED BOOK IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY ART EDUCATION

Summary. The article examines the problem of developing competence in the full cycle of designing and creating an illustrated book within the system of training graphic design students. The relevance of the study is determined by the need to overcome the fragmented approach to education and to transition to an integrative model of professional training. The aim of the research is to analyze the process of forming competence based on an educational project implemented in the case study format. The methodological foundation of the study is based on systemic, activity-based, and project-based approaches. The article reveals the structure of competence and analyzes the stages of project activity — from concept development to the creation of a completed publication. The research results demonstrate that organizing education around the full cycle contributes to the development of systemic and project thinking, enhances the level of students' professional training, and fosters a holistic understanding of the book as a visual-communicative system.

Keywords: competence development, illustrated book, art education, integrative approach, case study.

FORMAREA COMPETENȚEI DE PROIECTARE ȘI DE CREARE A CĂRȚII ILUSTRATE ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI ARTISTICE CONTEMPORANE

Rezumat. În articol este analizată problema formării competenței de proiectare și creare a cărții ilustrate în cadrul ciclului complet, în sistemul de pregătire a studenților-graficieni. Actualitatea cercetării este determinată de necesitatea depășirii abordării fragmentare în procesul de instruire și a tranziției către un model integrativ de formare profesională. Scopul lucrării constă în analiza procesului de formare a acestei competențe pe baza unui proiect didactic realizat în format de studiu de caz. Baza metodologică a cercetării o constituie abordările: sistemică, activă și proiectivă. În articol este prezentată structura competenței și sunt analizate etapele activității de proiectare — de la elaborarea conceptului până la realizarea unei ediții finalizate. Rezultatele cercetării demonstrează că organizarea procesului de instruire bazat pe ciclul complet contribuie la dezvoltarea gândirii sistemice și de proiect, la creșterea nivelului de pregătire profesională a studenților și la formarea unei viziuni integrale asupra cărții ca sistem vizual-comunicațional.

Cuvinte-cheie: formarea competenței, carte ilustrată, educație artistică, abordările integrative, studiu de caz.

Введение. В условиях современных социокультурных изменений стратегическое значение приобретает сфера образования и культуры в подготовке специалистов творческих профессий. Резко возрастает потребность в качественном профессиональном образовании, основанном на взаимодействии и сотрудничестве как эффективном способе формирования активной творческой личности. В этих условиях особую значимость приобретает художественно-профессиональное образование, обеспечивающее развитие культурных, эстетических и духовных ориентиров, формирование творческого мышления и преемственность традиций в условиях современного мира. «Обучение профессии «художника» — 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» [3; с. 523].

Современная книжная графика ориентирована на эксперимент и поиск новых выразительных средств, это предполагает индивидуальный подход к созданию целостного визуального решения, раскрывающего содержание произведения. Освоение разнообразных стилистических направлений, графических техник и композиционных решений способствует развитию креативного мышления и формированию авторского визуального языка. В условиях трансформации визуальной культуры актуализируется задача формирования у студентов-графиков целостной профессиональной компетенции, связанной с проектированием книги как комплексного художественно-проектного объекта. Однако образовательная практика нередко остаётся фрагментарной: компоненты книжной графики изучаются разрозненно, без системной интеграции. Это противоречие требует поиска педагогических решений, обеспечивающих формирование способности воспринимать книгу как целостную визуально-коммуникативную систему, что в свою очередь предполагает организацию обучения на основе полного цикла проектирования — от концепции до художественно-полиграфической реализации.

Оснащение студентов профессиональными инструментами, развитие самостоятельности в решении творческих задач и ориентация на непрерывное саморазвитие становятся ключевыми задачами современного художественного

образования. В этом контексте особую актуальность приобретает повышение эффективности подготовки студентов-графиков через системное освоение специфики книжной графики как условия профессионального становления. Исходя из выше обозначенного, целью настоящего исследования является анализ процесса формирования компетенции полного цикла проектирования иллюстрированной книги на основе конкретного учебного кейса и обоснование его эффективности как инструмента формирования интегративных профессиональных компетенций студентов-графиков.

Обсуждения. Теоретические и методологические основания исследования. Результативность подготовки специалистов определяется их способностью интегрировать теоретические знания и практические навыки, что предполагает системное понимание книжной графики в контексте современной визуальной культуры. Создание оформления книги требует комплекса умений — от разработки концепции до иллюстрирования, типографики и вёрстки, а также опоры на междисциплинарные знания, обеспечивающие развитие аналитического и проектного мышления.

Современное художественное образование, основанное на интеграции художественного, проектного и коммуникативного компонентов, рассматривает книгу как сложный визуально-материальный объект, требующий целостного осмысления и системного анализа. В этой связи компетенция проектирования и создания иллюстрированной книги рассматривается как комплексное образование, включающее следующие компоненты:

- концептуально-смысловой (*построение образной и содержательной структуры*);
- визуально-образный (*развитие художественного мышления и авторского стиля*);
- проектно-композиционный (*организация архитектоники, художественной структуры, ритма и стилистической целостности*);
- технико-технологический (*практическая реализация проекта и осознанный выбор графических средств выражения*).

В совокупности это обеспечивает способность создавать книгу как целостное художественное произведение, в котором образ, структура и материал образуют единую систему.

Методологическую основу исследования составляют системный, деятельностный, про-

ектный и комплексный подходы. *Системный подход* к обучению студентов-графиков предполагает рассмотрение процесса подготовки как целостной структуры взаимосвязанных компонентов — целей, содержания, методов и результатов обучения. Его сочетание с семиотическим подходом позволяет рассматривать книгу как многоуровневую знаковую систему и формировать у студентов способность к её комплексному осмыслению. Переход от знания к действию является ключевым условием формирования профессиональной компетенции и напрямую соотносится с концепцией *деятельностного подхода* А.Н. Леонтьева [4; с. 22] и фокусируется на активном преобразовании теоретических знаний в творческую практику.

Деятельностный подход дополняет данную логику, ориентируя обучение на активную творческую практику, моделирующую профессиональную деятельность. Творчество в этом контексте рассматривается как способность к поиску нестандартных решений и осмыслению опыта [8; с. 119]. Это определяет необходимость организации учебного процесса через выполнение целостных художественно-проектных задач. Активная творческая деятельность студентов всегда включает три звена: мотивационно-ориентировочное, центральное/рабочее (операциональное) и контрольно-оценочное [2; с. 12–13].

Проектный подход обеспечивает целостность обучения через создание завершённого художественно-графического продукта. Его основой всегда выступает единство содержания и формы, синтез вербальных и визуальных компонентов книги. При этом ключевая роль в формировании художественного образа издания принадлежит художнику [6; с. 7], для которого работа над иллюстрациями и оформлением становятся определяющим этапом проектирования.

Комплексный подход И.П. Подласого охватывает все составляющие организации образовательного процесса [7; с. 117].

Такая методическая логика может быть выражена в виде триады: осознать → почувствовать → выразить (организовать), которая отражает этапы формирования визуального языка будущего художника книги [1; с. 42–43]. Данная схема соотносится с общепринятыми представлениями о необходимости внутренних условий и поэтапного развития творческих способностей личности как результата овладения необходимыми знаниями, умениями и навыками [4; с. 77].

Немаловажным 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.*

Предлагаемая педагогическая модель основана на представлении процесса обучения как последовательности освоения полного цикла проектирования иллюстрированной книги. Её структурными характеристиками являются:

- поэтапность и логическая последовательность действий;
- интеграция теоретических знаний и практической деятельности;
- ориентация и нацеленность на завершённый проект;
- развитие рефлексивных умений через анализ и обсуждение полученных результатов.

Процесс обучения организуется как моделирование профессиональной деятельности художника книги, что позволяет студентам не только овладеть отдельными навыками, но и сформировать целостное представление о структуре и логике создания полноценного издания. Согласно предложенному алгоритму художественное оформление книги строится через последовательное выполнение взаимосвязанных этапов проектирования.

Case study: реализации полного цикла создания книжного проекта. Эмпирическую базу исследования составляет учебный проект по созданию иллюстрированной книги. В качестве кейса выбран индивидуальный проект студентки Кристины Н. — авторская интерпретация сказки «Красная шапочка», включающий разработку персонажа, организацию предметно-пространственной среды, архитекτονике, выполнение иллюстраций и макета оригинала книги. Данный кейс позволяет проследить формирование профессиональных компетенций как через анализ законченной иллюстрированной книги, так и процесса её создания — от концепции, художественного поиска до принятия самостоятельных творческих решений. Такой подход обеспечивает возможность комплексной оценки уровня владения средствами книжной графики, мотивации и рефлексии, что делает метод кейс-анализа эффективным инструментом исследования подготовки студентов-графиков.

Целью Case study является формирование способности к целостному проектированию книги как художественно-коммуникативной системы. Мы считаем, что формирование профессиональных компетенций будет эффективнее, если обучение строится на реализации полноценного авторского проекта книжки-картинки, структурированных творческих заданиях, критериальной оценке художественных результатов на каждом этапе в сочетании с наблюдением, анализом и рефлексией.

Методами сбора и анализа данных выступают: наблюдение, беседа, анализ творческих работ, сравнительный анализ.

Реализация исследования Кейс состоит из шести основных этапов: 1) *формирование концепции*; 2) *проектирование персонажей*; 3) *создание предметно-пространственной среды*; 4) *построение архитектоники*; 5) *работа над эскизами и оригиналами иллюстраций*; 6) *вёрстка и окончательная сборка авторского книжного проекта*.

Все этапы выполняются последовательно в соответствии с логикой профессионального процесса создания книги. Работа начинается после получения задания и подробных инструкций. По завершении каждого этапа проводится анализ с обсуждением художественных решений, возникающих трудностей и способов их преодоления. Важно отметить, что на момент исследования Кристина обладает базовой подготовкой в области рисунка, живописи, композиции, шрифта и компьютерной графики, имеет опыт выполнения отдельных иллюстраций и экслибрисов, однако не имеет опыта реализации целостного книжного проекта.

Этап 1. Формирование концепции. На первом этапе осуществляется анализ литературного текста, определяется его смысловое ядро, жанровые особенности и эмоционально-образную структуру. В результате формируется концепция будущей книги. На данном этапе происходит **развитие концептуально-смыслового компонента компетенции**, связанного с интерпретацией текста и формированием авторской позиции.

Этап 2. Разработка визуального ряда

Педагогическая цель: формирование умения создавать художественный образ с учётом визуальных характеристик, эмоциональной выразительности и стилистики книги. Этап включает анализ референсов, поиск образов и эскизиро-

вание, направленные на выявление характера персонажей, их пластики и целостного визуального решения. Проектирование предполагает разработку системы визуальных признаков, вариативный поиск и подчинение образов общей концепции издания.

В процессе работы студентка проанализировала существующие иллюстрации, сформировала систему референсов и выполнила серию эскизов. Первоначальные решения отличались шаблонностью и статичностью, недостаточной проработкой пластики и характера. После обсуждения и корректировки эскизы приобрели выразительность, усложнился силуэт, сформировалось понимание образа как единой системы.

В результате можно отметить полноту проведённого анализа референсов и разнообразность 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.

Этап 3. Создание предметно-пространственной среды

Педагогическая цель: развитие умения организовать композицию иллюстрации с учётом стилистики и его взаимодействия с персонажем. Этап включает разработку предметно-пространственной среды, анализ её функциональных и стилистических характеристик, а также поиск композиционного решения, достигнутого через работу с пропорциями, ракурсами, ритмом, текстурой и глубиной пространства. Особое внимание уделяется взаимосвязи составных элементов и формированию единого художественного пространства.

В процессе работы Кристина перешла от сбора референсов к осмысленному формированию среды, однако на начальном этапе пространство трактовалось как декоративный фон, с преобладанием стандартных композиционных решений и слабой связью с персонажем. После обсуждения акцент был смещён на активную роль среды в раскрытии образа и атмос-

феры. Это привело к усложнению композиции, появлению ритмики, динамики и экспериментам с пространственной глубиной.

В ходе работы на данном этапе студентка продемонстрировала способность не только изучать окружающие предметы, но и переводить их в выразительные композиционные структуры. Появилась способность последовательной коррекции графических решений на основе анализа предварительных эскизов. Особо заметным стало переосмысление функциональности художественной среды, переход от дополняющего фона к активному элементу повествования, влияющего на композиционный ритм, создание атмосферы и усиление логических акцентов. При этом эксперименты с масштабом, ракурсами, силуэтами и стилизацией не носили случайный характер, а были направлены на поиск наиболее убедительного художественного решения. Результаты свидетельствуют о переходе от формального изображения окружения к его осмыслению как смыслообразующего элемента, способного усиливать выразительность иллюстрации и обеспечить единство художественного образа книги. На втором и третьем этапах **формируется визуально-образный компонент компетенции**, состоящий в развитии художественного мышления и авторского стиля.

Этап 4. Разработка архитектоники книги

Педагогическая цель: формирование понимания книги как целостного визуально-литературного объекта и развитие навыков трансформации текста в систему графического повествования. Этап включает анализ литературной основы, отбор ключевых сцен, построение структуры и последовательности разворотов, организацию ритма и согласование текста с иллюстрациями для достижения стилового единства.

В процессе работы Кристина перешла к формированию последовательности сцен и общей композиции издания. Изначальный замысел иллюстрированной сказки был дополнен интерактивными элементами, что привело к усложнению структуры и переосмыслению повествования. На первом этапе макет носил фрагментарный характер, при котором развороты воспринимались как отдельные иллюстрации. После обсуждения была выстроена ритмическая организация развития сюжета в пространстве всей книги. Были выделены

ключевые эпизоды и достигнута целостность графического решения. Основное затруднение заключалось в выборе оптимального варианта из множества эскизов, которое было преодолено за счёт уточнения концепции, целевой аудитории и задач проекта. В результате студентка продемонстрировала способность к самостоятельному анализу и обоснованному принятию композиционных решений.

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. Этап обеспечил **формирование проектно-композиционного компонента** и системного восприятия книги как единого художественно-проектного объекта.

Этап 5. Разработка эскизов к иллюстрациям и создание оригиналов

Педагогическая цель: формирование навыков поэтапного создания иллюстраций с использованием традиционных и цифровых техник, развитие композиционного мышления и выразительности художественного решения. Работа включает разработку и отбор эскизов, их адаптацию к структуре книги и последующее выполнение оригиналов с учётом графического ритма и стилового единства.

На основе ранее сформированных композиционных решений Кристина быстро определила эскизные варианты и после уточнений приступила к выполнению оригиналов. Параллельно велась работа над цветовым решением и выбором графической техники с использованием пробных фрагментов. Основные затруднения возникли при масштабировании эскизов, что потребовало внесения некоторых корректировок пропорций, уточнения композиционных центров и тонального баланса. Сравнительный анализ пробных фрагментов подвёл к выбору смешанной техники (графитный карандаш и цифровые инструменты), что позволило сохранить выразительность живой линии и обеспечить точность цветового решения. Освоение цифровых средств способствовало достижению целостности иллюстративного ряда.

На данном этапе особое внимание уделялось согласованию всех компонентов книги —

текста, иллюстраций, типографики и физического формата. Это обеспечило формирование целостного художественного пространства.

Этап 6. Вёрстка и окончательная сборка авторского книжного проекта

Педагогическая цель: формирование навыков профессиональной вёрстки и организации книги как целостного художественно-технологического объекта. Этап подразумевает работу в редакторе InDesign: компоновку разворотов и согласование текста и иллюстраций, настройку типографических параметров (шрифты, поля, полоса набора, интерлиньяж), формирование графического единства всех компонентов и подготовку макета к печати.

В процессе работы Кристина столкнулась с трудностями, связанными с недостаточным опытом вёрстки и необходимостью соблюдения технических требований. Основные проблемы касались корректной настройки параметров страницы, цветового баланса иллюстраций и типографики. После консультации эти затруднения были устранены, была проведена цветокоррекция, уточнены параметры шрифта, выровнена структура макета. В результате студентка продемонстрировала уверенное владение основами профессиональной вёрстки, достигла стилового единства и согласованности всех элементов книги. Стоит отметить её творческий подход даже к выбору формата издания и способу сшивания книжного блока. Столкнувшись с возможной проблемой частичной потери разворотных иллюстраций в области корешка, Кристина предложила профессионально обоснованное решение — использовать формат фото-книги, который технически позволяет создать разворот без сгиба, сохраняя целостность восприятия изображения. Такое решение демонстрирует не только техническую грамотность, но и способность к самостоятельному поиску оптимальных художественно-технических решений. Тем самым обеспечивается **формирование технико-технологического компонента** компетенции.

Анализ результатов. Полученные результаты свидетельствуют о формировании устойчивых художественных, композиционных и проектных навыков, что подтверждает эффективность предложенной методики в развитии профессиональных компетенций в области книжной графики. Организация обучения на основе полного цикла обеспечивает восприя-

тие книги как единой художественной системы, снижает фрагментарность решений, формирует осознанный подход к проектированию и повышает уровень визуальной грамотности и художественной выразительности.

В ходе обучения наблюдается переход от иллюстративного к проектному мышлению, ориентированному на структуру книг в целом. Результаты подтверждают эффективность интегративного подхода, объединяющего различные аспекты подготовки и приближающего образовательный процесс к профессиональной практике. Существенное значение имеет последовательность этапов, обеспечивающая постепенное усложнение задач и формирование устойчивых профессиональных умений.

Заключение. В ходе исследования был проанализирован процесс формирования профессиональных компетенций в области книжной графики на основе поэтапного выполнения учебного проекта — от разработки персонажа до создания завершённого издания. Выявлены ключевые особенности организации творческой деятельности, типичные трудности на различных этапах и описаны способы их преодоления. Особое внимание уделено процессу формирования целостного художественного замысла.

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Компетенция проектирования иллюстрированной книги носит интегративный характер и требует системной организации обучения.
2. Принцип полного цикла проектирования способствует формированию целостного профессионального мышления.
3. Формат *Case study* является эффективным инструментом апробации педагогической модели.
4. Интеграция художественных, проектных и технологических компонентов повышает качество профессиональной подготовки студентов-графиков.

Полученные результаты подтверждают эффективность предложенной методики и её практическую значимость, что позволяет рекомендовать данный подход к внедрению в практику художественного образования как средство повышения эффективности обучения в области книжной графики и графического искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ:

1. ВЫГОТСКИЙ Л. С. *Психология искусства*. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 480 с. ISBN 5-222-00256-X.
2. ДАВЫДОВ В. В., ВАРДАНЯН А. У. *Учебная деятельность и моделирование*. Ереван: Луйс, 1981. 218 с.
3. КИРИЧЕНКО Н.С., *Обучение книжной графике как средство развития профессиональной компетентности художника-педагога*. In: *Современное педагогическое образование*. [СПО], 2023. № 12. 523–526 с. [электронный ресурс]. [дата обращения 08.04.2026]. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-knizhnoy-grafike-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-hudozhnika-pedagoga>
4. ЛЕОНТЬЕВ А.Н. *Деятельность. Сознание. Личность*. М.: Академия, 2005. с. 352. ISBN 5-89357-153-3.
5. МАСЛОУ А. *Мотивация и личность*. СПб.: Питер, 2019. 400. ISBN 978-5-4461-1309-5.
6. ПАХОМОВ В.В. *Книжное искусство. Книга вторая. Замысел оформления. Иллюстрации*. М.: Государственное издательство Искусство, 1962. 432 с.
7. 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.
8. ФРОММ Э. *Душа человека*. М.: Республика, 1992. 430 с. ISBN 5-250-01511-5.