

УДК 378.147

DOI: 10.34670/AR.2021.20.97.021

Метод искусства в обучении студентов – будущих дизайнеров**Шокорова Лариса Владимировна**

Доктор педагогических наук,
завкафедрой дизайна и архитектуры,
Алтайский государственный институт культуры,
656055, Российская Федерация, Барнаул, ул. Юрина, 277;
e-mail: Larazmei@mail.ru

Мазина Юлия Ильинична

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры «Промышленный инжиниринг и дизайн»,
Инновационный Евразийский университет,
140008, Республика Казахстан, Павлодар, ул. Ломова, 45;
e-mail: mazinajulia@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки студентов – будущих дизайнеров в условиях активного внедрения компьютерных технологий в процесс проектирования, вызвавших утрату изобразительных навыков выражения концептуальной идеи на высоком технико-исполнительском уровне. Анализируются проблемы снижения мотивации к овладению художественным мастерством. Определяются причины и противоречия в методике преподавания рисунка в образовательном процессе вуза. Обосновывается значение освоения основ академического рисования в процессе обучения дизайнеров как метода искусства, способствующего развитию пространственного мышления, овладению композиционно-творческими методами изображения и накоплению профессионально-графических умений. Формулируется научное обоснование организации взаимодействия и целостности академического и специального рисования с учетом специфики конкретного вида дизайна, позволяющее в пределах этих двух универсалий находить множество конкретных образных и формальных решений. Предлагается ряд положений, внедряющих метод искусства в образовательный процесс подготовки дизайнера: одновременность выполнения заданий на изображение с натуры и его переработка с учетом конкретного проектного решения; последовательность и поэтапность работы над изображением с соблюдением принципов целостности, выразительности и образности; овладение широким спектром графических материалов и техниками быстрого рисования с натуры, по памяти и воображению.

Для цитирования в научных исследованиях

Шокорова Л.В., Мазина Ю.И. Метод искусства в обучении студентов – будущих дизайнеров // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 5А. С. 182-188. DOI: 10.34670/AR.2021.20.97.021

Ключевые слова

Высшее художественное образование, профессиональная подготовка дизайнеров, академический и специальный рисунок, педагогика, дизайн.

Введение

В современных условиях развития общества, характеризующихся глобализацией социально-культурных и экономических сфер, актуализируется проблема формирования эстетического и комфортного жизненного пространства человека. На решение этой проблемы направлены задачи дизайна, призванные гармонизировать масштабные социальные аспекты взаимодействия людей с бытийным миром. «В дизайне наиболее прогнозируются и экспериментально отрабатываются новые эмоциональные ощущения и представления о красоте и значимости современных форм, цветовых отношений и материалов, из которых, в конечном счете, складывается все окружение людей» [Аронов, 2011].

В этой связи актуализируется значение профессиональной подготовки специалистов-дизайнеров, способных решать социальные задачи посредством проектирования объектов материальной культуры с высокими потребительскими свойствами, рентабельностью, экономичностью и в тоже время отвечающих требованиям художественной образности.

В последние десятилетия к профессиональной подготовке дизайнеров приковано пристальное внимание, что связано, в первую очередь, с глобальной компьютеризацией процесса проектирования и увеличением степени технократичности, в которой постепенно исчезает индивидуально-творческое начало и авторский почерк дизайнера-творца. «Компьютерные технологии оказывают все более сильное и заметное воздействие на основы формообразования» [Христофорова, Ковалев, 2014]. Это напрямую влияет на результат дизайнерского творчества, выраженный в снижении критической оценки самих дизайнеров к своим разработкам, стремлении соответствовать требованиям заказчика, не всегда имеющего художественный вкус и высокий культурный уровень. На арену выходит «внешне эффектное, обеспечивающих формальную новизну оригинальных сочетаний материалов и применяемых технологий» [Медведев, 2009]. Об этом свидетельствуют многочисленные выставки, эстетический выбор, как самих творцов, так и публики, интересы арт-рынка.

Поощрение актуальных творческих практик, с одной стороны, активизирует молодое поколение к активному позиционированию своей личности, стремлению любыми проектными и изобразительными средствами и способами передать зрителю или заказчику собственную эстетическую и этическую меру восприятия действительности. С другой стороны, такое повсеместное и плохо контролируемое самовыражение с ожиданием немедленного одобрения и короткой реакцией на него – это всего лишь псевдопризнак «успешности», искусственно созданной на основе подражания и заимствования. Такая тенденция вызывает тревожное накопление снижения уровня мотивации начинающих дизайнеров к освоению базовых основ изобразительной грамоты, которая и является первоосновой в формировании нестандартного и нешаблонного замысла проектного решения.

Известно, что концептуальная идея может возникнуть только при сформированном проектно-творческом мышлении, представляющего собой синтез логики, воображения, аналитических и абстрактных начал, позволяющего свободно оперировать знаками, символами, ассоциациями и метафорами. Такое интеллектуальное осмысление проектной идеи возможно

лишь при умении смотреть, видеть и анализировать окружающую действительность. Очевидно, что учебная дисциплина «Проектирование» является ведущей и профилирующей в профессиональной подготовке специалистов-дизайнеров. Но вместе с тем формирование профессиональных компетенций требует и изучения комплекса сопутствующих дисциплин, целостно формирующих культуру визуального восприятия и проектно-творческого мышления, умения графически грамотно визуализировать свою идею. И одним из наиболее эффективных способов развития визуального восприятия является освоение таких базовых дисциплин как рисунок и живопись, овладение которыми способствует развитию пространственного мышления, овладению композиционно-творческими методами изображения и накоплению профессионально-графических умений.

Между тем в формирующемся дизайнерском образовании до настоящего времени не сложилось четкого понимания методики преподавания этих основополагающих дисциплин в подготовке дизайнеров. Во многих научных трудах основной акцент делается на необходимости формирования специфического дизайнерского мышления и, соответственно, на изначальное освоение условного способа преобразования действительности. При этом роль академического рисования в дизайн-образовании воспринимается «серьезной преградой на пути профессионального развития, насаждаемого конструктивно-аналитическими методами построения графических изображений в процессе учебного рисования» [Чернышев, 2018]. Отчасти такой подход объясняется укороченным бакалаврским сроком обучения и уменьшением обязательных часов на профилирующие дисциплины. Нарработка практических навыков требует достаточно продолжительного времени, что достаточно сложно реализовать при сокращенной бакалаврской системе обучения. Поэтому и генерация новых идей, не подкрепленных знаниями их визуализации и материализации, вызывает колоссальные трудности. Однако ничто не действует так вредно на неокрепший ум, как такие обрывки знаний без прочной основы. Любое преобразование или стилизация возможна лишь на глубоких знаниях академического рисования, которое является единственным способом познания и изучения природы. Специальный же рисунок, активно вводимый сегодня в образовательный процесс, базируется на тех же принципах изобразительной грамоты, но решает свои весьма узкие, специфические задачи. Поэтому требуется серьезное научно-педагогическое осмысление методики обучения академическому рисованию в процессе подготовки студентов – будущих дизайнеров.

Основная часть

Как известно создание любого художественного произведения, в том числе и объекта дизайна, является результатом личностного восприятия и отражения объективной реальности относительно существующих эстетических идеалов и вкусов. А стержневым принципом ее постижения является натурное рисование, опирающееся на веками накопленную культуру академической школы. На нее опирались и мастера, прошедшие школу ВХУТЕМАСа. Изучение объемно-пространственных построений, законов перспективы, композиционных принципов, светотеневой проработки формы предметов в наибольшей степени обнаруживается в проектном мышлении дизайнеров, которые для выражения своего замысла ищут пространственно-композиционную целостность, образно и ассоциативно преломляя формообразующие идеи.

Вдохновение в поиске проектного замысла дизайнеры, так же как и художники, черпают в окружающем мире, познание которого наиболее плодотворно проходит в процессе натурального

рисования. Метод искусства как особая форма познания действительности требует оценивания природы, ее пропорций, конструкции, форму, отношение частей и предметов друг к другу и к пространству, раскрывает широту изобразительных техник и овладения мастерством передачи воспринимаемой реальности.

Эскизы и наброски на стадии предпроектного исследования являются первым этапом в поиске идейного замысла и основным средством его графического выражения. Неспособность изобразительно сформировать свою идею при представлении своей идеи, например, оформления интерьера или экстерьера заказчику, скорректировать ее «от руки» и представить в разных ракурсах не дает возможности оценить ее концептуальное решение. «В дизайне умение быстро рисовать является одним из важнейших условий свободы творчества» [Савинов, 2010]. Поэтому овладение натурным рисованием в подготовке дизайнеров является универсальной творческой установкой, базирующейся на методе подражания зримой натуре. А умение творчески перерабатывать реальные предметы и объекты обуславливает другой творческий метод – способ абстрагирования (отвлечения) от непосредственно наблюдаемой данности окружающего. В пределах каждой из этих двух универсалий дизайнеры могут находить множество конкретных образных и формальных решений. И поэтому проблемы и противоречия в методике обучения рисунку студентов – будущих дизайнеров преимущественно создаются самим педагогом-художником, не готовым к варьированию учебных заданий в процессе обучения.

Поэтому считаем целесообразным разрабатывать содержание академического и специального рисунка в конкретной области дизайн-проектирования в единой целостности, сверхзадачей которой выступает «обучение студентов специфики дизайнерского искусства средствами графики и понимание проектного использования изобразительных средств» [Гладышев, 2015]. На основании этого можно сформулировать основные положения применения метода искусства в обучении студентов – будущих дизайнеров:

- Корректировка методики обучения рисунку, включающей как изображение с природы, так и преобразование ее формообразующих, пластических и ритмических качеств и свойств. Переработка и трансформация их графических решений в линии, тоне и цвете с учетом ассоциативно-образного языка проектного решения.
- Приобретение навыков последовательного и поэтапного ведения работы над изображением, умений достижения целостности и выразительности образного решения.
- Овладение широким спектром графических материалов для передачи различных фактур и текстур.
- Включение в учебный процесс заданий на выполнение быстрых линейно-плоскостных и объемно-пространственных набросков и этюдов с природы. Овладение техниками быстрого рисования (скетча).
- Выполнение краткосрочных зарисовок по памяти и по воображению.

Заключение

Таким образом, внедрение компьютерных технологий в систему профессиональной подготовки дизайнеров актуализирует значение освоения основ изобразительной грамоты в связи с потенциальной угрозой утраты художественных навыков. Именно способность выразить графическим языком свою концептуальную идею и задуманное проектное решение на высоком технико-исполнительском уровне быстро и в сжатые сроки дает возможность выпускнику вуза

– будущему дизайнеру быть востребованным в профессиональной сфере. Однако современные художественные практики свидетельствуют об отсутствии целостности процесса обучения академическому и специальному рисованию с учетом конкретной сферы дизайна. В этой связи предлагается ряд положений, внедряющих метод искусства в образовательный процесс подготовки дизайнера, который позволит найти компромисс между овладением специфическими особенностями этих универсалий и разрешить противоречия в методике преподавания рисунка. Мощным стимулом его освоения станет неистребимая потребность постижения и запечатления меняющегося мира, образотворческого осознания себя самого в профессиональной сфере, ее бесконечной динамике.

Библиография

1. Аронов В.В. Концепции современного дизайна. 1990-2011. М.: Артпроект, 2011. 224 с.
2. Гладышев Г.М. Академический рисунок как основа искусства дизайнера и архитектора // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 5 (180). С. 199-205.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
5. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
6. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
7. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна. СПб., 2009. 110 с.
8. Савинов А.М. Методические принципы учебного рисования как основа теории и практики обучения академическому рисунку // Вестник Университета Российской академии образования. 2010. № 6. С. 190-194.
9. Христофорова И.В., Ковалев В.Г. Научная и творческая составляющие дизайн-проектирования и современные проблемы креативных профессий // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. 2014. Том 8. № 3. С. 60-68.
10. Чернышев О.В. Академический рисунок в системе дизайн-образования: «Камень преткновения» или «Панацея»? // Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования. Минск, 2018. С. 24-31.

The method of art in the education of future designers

Larisa V. Shokorova

Doctor of Pedagogy,
Head of the Department of Design and Architecture,
Altai State Institute of Culture,
656055, 277, Yurina str., Barnaul, Russian Federation;
e-mail: Larazmei@mail.ru

Yuliya I. Mazina

PhD in History of Arts, Associate Professor,
Department of Industrial Engineering and Design,
Innovative Eurasian University,
140008, 45, Lomova str., Pavlodar, Republic of Kazakhstan;
e-mail: mazinajulia@mail.ru

Abstract

The article deals with the problem of professional training of students - future designers in conditions of the active introduction of computer technology in the design process, causing the loss of visual skills of expressing the conceptual idea at a high technical-executive level. The problems of decreasing motivation to master artistic skills are analyzed. The causes and contradictions in the methods of teaching drawing in the educational process of higher education are defined. The article substantiates the importance of mastering the basics of academic drawing in the process of training designers as a method of art, contributing to the development of spatial thinking, mastering compositional and creative methods of representation and accumulation of professional graphic skills. The scientific substantiation of the organization of interaction and integrity of academic and special drawing considering the specificity of a particular type of design is formulated, allowing to find a lot of specific figurative and formal solutions within the limits of these two universals. A number of provisions introducing the method of art into the educational process of designer training are proposed: simultaneous performance of tasks on the image from nature and its processing considering a specific design solution; sequence and phasing of work on the image with observance of principles of integrity, expressiveness and imagery; mastering a wide range of graphic materials and techniques of quick drawing from nature, from memory and imagination.

For citation

Shokorova L.V., Mazina Yu.I. (2021) Metod iskusstva v obuchenii studentov – budushchikh dizainerov [The method of art in the education of future designers]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (5A), pp. 182-188. DOI: 10.34670/AR.2021.20.97.021

Keywords

Higher art education, professional training of designers, academic and special drawing, pedagogy, design.

References

1. Aronov V.V. (2011) Kontseptsii sovremennogo dizaina. 1990-2011 [Modern design concepts. 1990-2011]. Moscow: Artproekt Publ.
2. Chernyshev O.V. (2018) Akademicheskii risunok v sisteme dizain-obrazovaniya: «Kamen' pretknoveniya» ili «Panatsey»? [Academic drawing in the system of design education: Stumbling block or Panacea?]. In: Aktual'nye problemy dizaina i dizain-obrazovaniya [Actual problems of design and design education]. Minsk.
3. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatelnosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
4. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
5. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
6. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
7. Gladyshev G.M. (2015) Akademicheskii risunok kak osnova iskusstva dizainera i arkhitekтора [Academic drawing as the basis of the art of a designer and architect]. *Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Orenburg State University], 5 (180), pp. 199-205.
8. Khristoforova I.V., Kovalev V.G. (2014) Nauchnaya i tvorcheskaya sostavlyayushchie dizain-proektirovaniya i

-
- sovremennye problemy kreativnykh professii [Scientific and creative components of design and modern problems of creative professions]. Vestnik assotsiatsii vuzov turizma i servisa [Bulletin of the Association of Tourism and Service Universities], 8, 3, pp. 60-68.
9. Medvedev V.Yu. (2009) Sushchnost' dizaina: teoreticheskie osnovy dizaina [Essence of design: theoretical foundations of design]. St. Petersburg.
10. Savinov A.M. (2010) Metodicheskie printsipy uchebnogo risovaniya kak osnova teorii i praktiki obucheniya akademicheskomu risunku [Methodological principles of educational drawing as the basis of the theory and practice of teaching academic drawing]. Vestnik Universiteta Rossiiskoi akademii obrazovaniya [Bulletin of the University of the Russian Academy of Education], s6, pp. 190-194.