

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ РИСУНКОВ И УМЕНИЮ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ИХ В
НАПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE IN THE IMPLEMENTATION OF
DRAWINGS AND SKILLS RECYCLE THEM TOWARDS BUILDING DESIGN**

**А.М. САВИНОВ
A.M. SAVINOV**

к.п.н., декан факультета дизайна

Московского гуманитарно-экономического института (Кировский филиал)

PhD. (the pedagogical sciences), dean, the faculty of design

The Moscow Institute of Humanitarian Sciences and Economics, Kirov branch dean

e-mail: sawinov.andr@yandex.ru

Ключевые слова: рисунок, преобразование объекта, дизайн-образование, выразительные средства рисунка, проектное мышление.

Key words: drawing, object transformation, design education, expressive means of drawing, design thinking.

Аннотация: В статье рассматриваются качества, которыми должен обладать рисунок при подготовке дизайнеров. Предлагаются задания, помогающие формированию профессиональных компетенций по выполнению рисунков и умению перерабатывать их для использования в проекте. Обосновывается одна из главных особенностей преподавания рисунка в дизайн-образовании: преподавание должно развивать у студентов умения не только точно проводить анализ объекта, воспроизводить с натуры форму, но и творчески преобразовывать ее, выявляя пластические, ритмические, декоративные и другие ее качества. Предлагаемые задания направлены на развитие проектного мышления студентов.

Abstract: The article deals with the quality of what the drawing should have in preparing designers. Offered the job to help the formation of professional competence for the implementation of drawings and the ability to process them for use in the project. It is proved that one of the main features of teaching drawing in design education is that teaching should be to develop students' ability to not only accurately analyze the object, play with the shape of nature, but also creatively transform it, revealing plastic, rhythmic, decorative and her quality. The proposed tasks are aimed at the development of project thinking of students.

В различные периоды развития методики преподавания академического рисунка при подготовке дизайнеров существовали разные мнения о том, как именно надо обучать рисунку, но при этом академический рисунок неизменно исполнял роль образца, относительно которого оценивались любые новшества. Преподавание рисунка у дизайнеров реализуется в тесной взаимосвязи между рисованием «академическим» и «специальным». И если с академической подготовкой вопрос более проработан, так как имеется многовековой опыт, то в специальном разделе рисования, связанном с прикладным значением, в котором как раз и могут в большей степени реализовываться нововведения, не всё до конца изучено. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования задает в этом отношении направление работы – выпускник должен обладать следующей профессиональной компетенцией: «...владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка (ФГОС ВПО от 22 декабря 2009, № 78д). Эта переработка изображения в направлении проектирования объекта с применением разнообразных техник и является одной из главных задач студента, готовящегося стать дизайнером.

Говоря об особенностях преподавания рисунка при подготовке дизайнеров, можно отметить, что дизайнерское решение проекта требует концептуального обоснования, образного начала. По мере выражения первоначального замысла возникают новые композиционные варианты решения, уточняются и совершенствуются форма и детали объекта. Композиционное решение рисунка непосредственно влияет на выразительность рисунка. Выразительность рисунка выступает связующим звеном между учебными и

творческими задачами, так как основана на эмоционально-образном восприятии окружающей действительности. Поэтому, чтобы рисунок приобрел образное звучание, необходимо развивать у студентов способность к оперированию образами [Зинченко]. Для того чтобы студенты смогли справиться с такими задачами, можно давать задание выполнить упражнения, способствующее побудить студентов к активной мыслительной и графической деятельности: например, набросок, скетч (англ. sketch, буквально – эскиз, набросок, зарисовка). Как известно, набросок – это быстрая лаконичная зарисовка натуры. Задание выполнить краткосрочный набросок подталкивает студентов к предварительному мысленному набрасыванию изображения. Развитие быстроты мыслительных действий активизирует психические процессы восприятия, памяти, воображения и другое. Наброски по памяти, когда студенты наблюдают натуру, а потом выполняют ее изображение, вообще невозможны без активизации мыслительной деятельности рисующего, при этом важно нацелить учащихся именно на осмысление графических действий. Кроме того, именно быстрое рисование больше всего необходимо для дизайнера в его профессиональной деятельности. Навыки быстрого изображения проектируемого объекта «от руки» с разных ракурсов, умение в качестве ответа на поставленный вопрос заказчика нарисовать по представлению несколько вариантов концептуального решения проекта и т. д. Поэтому студентам необходимо освоить разные техники скетча. В первую очередь это техника рисунка карандашом и мягкими материалами, а также техника рисунка маркерами (типа Copic или аналогичными), техника рисунка с использованием графического планшета.

Из вышесказанного следует, что при подготовке дизайнеров рисунок должен обладать следующими качествами:

- выражать идею, концепцию работы, с применением законов композиции;
- лаконичностью выразительных средств;
- разнообразием техник исполнения и приемов преобразования объекта, особенно в краткосрочных рисунках при поисках концептуального решения.

Одной из главных особенностей преподавания рисунка в дизайн-образовании является то, что преподавание рисунка должно развивать у студентов умения не только точно проводить анализ объекта, воспроизводить с натуры форму, но и творчески преобразовывать ее, выявляя пластические, ритмические, декоративные и другие ее качества. Кроме того, должно быть учтено развитие умения воспроизводить средствами рисунка фактуры различных материалов, решать задачи, связанные с выявлением формообразующих возможностей материала, для этого необходимо учить владеть широким спектром изобразительно-выразительных средств рисунка [5].

Исходя из вышесказанного, были разработаны задания, которые повторяют темы основной программы (натюрморт, интерьер, экстерьер, животные, голова и фигура человека), но при этом по каждой теме необходимо решить комплекс специальных задач, которые помогут формированию профессиональных компетенций по выполнению рисунков и умению перерабатывать их для использования в каком-либо проекте.

Первое задание – преобразование объекта по ассоциации с его формой, используя различные графические техники. Задания с решением такой задачи направлены на развитие ассоциативного мышления, которое базируется на ассоциациях. А, как известно, «чем богаче, разнообразнее эти ассоциации, тем выразительнее и интереснее художественные образы, сюжеты, создаваемые на их основе» [2, с. 201].

Идеи о том, что существует взаимосвязь предметов в воображении, появились ещё в античной философии, а термин «ассоциация» был введён для обозначения взаимосвязи между представлениями, которые возникают при случайном стечении обстоятельств. Базируется «ассоциация» на генерации связей, происходящих в психике и отвечающих за предметное сходство, при этом происходит процесс мыслительных операций анализа и синтеза этих условных взаимосвязей. Например, мы видим предмет, на подсознательном уровне происходит его анализ, а воображение создает синтез чего-то подобного, что

встречалось раньше или в подобной сложившейся ситуации. То, что мы называем ассоциацией с формой, представляет собой, как минимум в сфере образов, трансформацию образа, которая состоит в том, что заданный образ частично становится другим, а частично остается прежним. Задача «преобразование по ассоциации» должна пониматься не только как связь двух разных образов, но и как последовательное изменение состояния одного и того же образа.

Развитие ассоциативного мышления имеет большое значение для дизайнера. Такое мышление необходимо для переработки информации, которая делает возможным обобщение и абстрагирование без логического анализа на начальном этапе проектирования. Это обуславливается ассоциативной связью психических явлений (элементов) в нашей психике. В этом случае возникает отношение между имеющимся объектом и образующимся по причине их сходства внешней формы. Мысль о каком-нибудь объекте определенной формы не всегда вызывает мысли о другом объекте, за исключением случаев, когда ради сравнения специально сопоставляются эти объекты.

Необходимость преобразовать объект по ассоциации с его формой вынуждает определить в форме объекта самое главное и это главное обнаружить в другом объекте. Ассоциация способствует появлению новых образов, а развитое ассоциативное мышление может помочь: создавать новые оригинальные идеи; создавать смысловые связи; стимулировать развитие воображения. При выполнении упражнения преобразования объекта по ассоциации с его формой студентам можно предлагать различные направления поиска: по смежности во времени или пространстве; по сходству (подобию); по контрасту; по причинно-следственным признакам.

Второе задание – преобразование объекта по ассоциации с его содержанием, с использованием различных графических техник. В этом задании важным является определить главную идею, основное свойство объекта и найти этому ассоциацию. Сходные объекты, которые находятся в ассоциативной связи, представляют собой нечто сложное и не всегда объяснимое, особенно это относится к содержанию. Простые идеи, атрибуты или качества одного объекта явно не обнаруживают стремления напоминать об аналогичных свойствах в другом объекте. Два объекта сходны, когда оба имеют одно или несколько общих свойств, хотя во всех других отношениях между ними нет ничего общего. Ассоциация связывает исходную задачу со сходными признаками других объектов: образами и символами, воспоминаниями, запахами, звуками, ощущениями и т. п. Практика работы со студентами показывает, что после выполнения серии заданий с целью преобразования объекта по ассоциации значительно расширяется круг свободно используемых ассоциаций и управляемость ими.

Третье задание – наделение объекта эмоциональным состоянием или определенным характером с применением различных графических средств.

Социально-психологический анализ эмоций должен вестись с учетом общепсихологических закономерностей их появления и развития. В этом задании «носителем» эмоций должен быть какой-то объект, например предмет быта. При этом его, скажем чайник, надо наделить эмоциональным состоянием присущим человеку: чайнику грустно или весело, чайнику страшно, или он испытывает энтузиазм. Кроме того, можно наделить объект определенным характером, такими чертами личности человека, которые определяют то, как человек относится к другим людям, как характер проявляется в общении или какой-то деятельности, что придает поведению человека характерный для него оттенок. Такая работа направлена на развитие образно-ассоциативного мышления и умения выбрать наиболее подходящее средство выразительности. Это актуально особенно сегодня, когда появилась необходимость визуализации нашего окружения и познание его через зрительное восприятие. Профессиональным идеалом является целостное оформление среды через форму, способную активизировать эмоциональное освоение. Кроме того, деятельность дизайнера в последнее время обогатилась воспроизведением в визуальной форме содержания различного рода событий, сообщений, ценностей и т. п.

Функция реализации различных понятий в наглядном виде особенно актуально там, где какие-либо знания необходимо сделать доступными широким слоям общества. В связи с этим умение выполнять задания с решением задач надления объекта эмоциональным состоянием или определенным характером необходимо будущему дизайнеру-графику в проектировании любого объекта, который воспринимается зрительно и понимается как знаковая система (фирменный стиль, книга, этикетка, упаковка, знаки визуальной коммуникации и др.).

Четвертое задание – графическая трансформация формы объекта в различных стилях изобразительного искусства, архитектуры, дизайна, придание объекту различных пространственных характеристик.

Это задание имеет два направления работы:

– образная трактовка объекта в каком-либо стиле (классицизм, супрематизм, ар-нуво и др.), причем наряду с общепринятыми историческими стилями можно использовать индивидуальные стили, например, стиль какого-либо конкретного интерьерера, объединенного художественно-образным принципом;

– деконструкция (от лат. de «обратно» и constructio «строю»; «переосмысление»). Деконструкция объекта представляет собой свободное манипулирование формой: разрывы, скручивание, растягивание, выворачивание, всевозможные прорезы и т. п.

Использование деконструкции предполагает пространственную перекомпоновку объекта (отдельные части объекта меняют свое местоположение), сохраняя при этом его функциональные качества. Допускается также, что наряду с формой можно трансформировать содержание объекта (идею, информацию, указание, предостережение, пожелание и пр.). Так, изображая интерьер детской комнаты, можно не только изменить ее пространственные характеристики, но и добавить смысловые изменения. Например, комната становится местом перехода разных миров: скажем, из детского возраста в мир взрослого человека или из реального мира – в сказочный, фантастический. Это пространство, смысловое значение, которого можно обозначить как «художественное пространство, которое возникает во время творчества» [4].

Графическая трансформация объемно-пространственной реальности обогащает визуальный язык студента – будущего дизайнера, что в дальнейшем позволит ему по-новому решать задачи, расширит возможности самореализации в графическом дизайне.

Пятое задание – выбор оптимальных графических средств для передачи материальности объекта: использование технических приемов для передачи отражений и бликов на различных элементах объектов (матовых, глянцевых, прозрачных и др.); воспроизведение средствами рисунка фактуры различных материалов (дерево, стекло, металл и др.). Задача передачи материальности объекта в рисунке направлена на то, чтобы студенты могли точно знать какими изобразительными и техническими средствами можно передать материальность и фактуру объекта.

Студентам предлагается выполнить рисунки предметов из стекла, керамики, металла, дерева и других материалов, используя при этом линию, штриховку, тушевку, заливку и т. п. В процессе выполнения упражнений студенты должны научиться проводить анализ фактур различных материалов, познакомиться с техникой их имитации, находить оптимальные выразительные средства для передачи материальности в рисунке.

В этих заданиях студенты могут использовать как уже привычные материалы: карандаш, пастель, уголь, сангина, маркер, так и нечасто применяемые: скобление, оттиски, печати, монтаж различных техник, материалов и фактур; кроме того, использовать цветной и фактурный фон.

Шестое задание – художественно-образное решение рисунка: определение общего замысла рисунка (концепция рисунка); выразительность рисунка (организация изобразительной плоскости, ритм, пластика изображения и т. п.); передача личного восприятия объекта. Когда студент задумывается над концепцией своей работы, происходит сортировка информации ведущей к проектному замыслу. По ходу выражения

первоначального замысла возникают новые варианты решения, уточняются форма и детали объекта. Рисующий, определивший для себя концепцию, выбирает выразительные средства и задает технику для более яркого выражения идеи. Формирование таких умений в первую очередь происходит в процессе освоения курса композиции, но и курс рисунка играет очень существенную роль. Задания по рисунку должны быть направлены на понимание и практическое применение законов композиции.

Седьмое задание – применение полученного изображения в графическом дизайне. Важной задачей при выполнении заданий является их связь с конечным дизайн-продуктом. Студент, выполняющий задание, должен применить выполненный рисунок в каком-либо объекте профессиональной деятельности дизайнера-графика. Постановка такой задачи заостряет усилия на конечном результате. Рисующий не просто выполняет рисунок, применяя различные техники и выразительные средства, а выбирает из всего многообразия те, которые будут органичны для данного конкретного задания. Их поиск становится более целеориентирован. В противном случае складывается ситуация, когда отлично выполненные рисунки не могут быть применены в проекте и сам студент, не практиковавшийся в этом направлении, не умеет применить свои знания и навыки в проектной работе.

Применение изображения в практике графического дизайна развивает проектное мышление. Студенты, практикующие в процессе освоения рисунка такие задания, могут графически грамотно оформить свою проектную идею, что в итоге влияет на их профессиональный уровень. Таким образом, получаемые в процессе обучения рисунку фундаментальные знания и навыки будут реализовываться в работе по специальности «чем шире будет охвачен инструментарий проектирования в процессе обучения, тем свободнее будет чувствовать себя выпускник-дизайнер в выбранной профессии» [3, с. 11].

Проводя занятия со студентами по данным заданиям, следует специально обращать внимание на формирование способности к их осмыслению и пониманию. Кроме того задания должны применяться рационально. Они не могут становиться самоцелью, а должны гармонично вписываться в учебный процесс, не нарушая логической последовательности обучения. Часть заданий носит характер упражнений, которые необходимо применять в качестве инструмента, с помощью которого можно обучать, направлять и корректировать работу студентов в заданном направлении.

Помимо названных, можно разрабатывать и другие задания с задачами представления проектной идеи графическими средствами, как это делается, например, в Школе искусств «СТАРТ», преобразованной из архитектурной студии и продолжающей ее традиции на развитие образного и метафорического мышления, через решение задач, связанных с такими понятиями как «рекомбинация», «парафраз», «интерпретация», «альтернатива», «трансформация», «парадокс» и другие [6].

Успешное внедрение творческих заданий в учебный процесс по рисунку тесно связано:

- с настойчивой работой по развитию и формированию у студентов профессионально-художественного понимания задач, методов и приемов выполнения рисунка;

- со стороны студентов – понимание и правильная реализация решаемых задач, со стороны педагога – умение акцентировать внимание на этих задачах, развивать профессионально-художественное понимание выполняемых заданий, обеспечивать методически обоснованную исполнительскую деятельность, воспитывать активное, вдумчивое отношение к работе над рисунком;

- с уверенным освоением студентами различных графических средств, со знанием качеств, которыми должен обладать профессионально выполняемый рисунок, направленный на реализацию в графическом дизайне.

Всё это обеспечивается не только целенаправленной работой в учебной мастерской, но и во время самостоятельной работы.

Практика работы со студентами показала, что после применения предлагаемых заданий и упражнений происходят качественные изменения:

– студенты более осознанно относятся к композиции рисунка: сочетают размер и местоположение изображения на листе, выбирают размер пятна изображения, его ритм и связывают со структурой изобразительной плоскости, используют равновесие форм и композиционные особенности тонального пятна;

– после знакомства на практике с различными техниками рисунка, в том числе работой маркерами и использованием графического планшета, студенты обретают большую уверенность в передаче материальности и фактуры, свободнее владеют различными графическими материалами;

– рисунки становятся более выразительными и отличаются выраженным художественно-образным содержанием, в них в большей мере прослеживается идейный замысел работы.

Хотелось бы отметить, что предлагаемые задания и способы их выполнения не исчерпывают всего многообразия подходов по формированию профессиональных компетенций по рисунку, а демонстрируют один из возможных вариантов развития необходимых дизайнеру умений и навыков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зинченко, В. П. Методические принципы развития творческих способностей на занятиях академическим рисунком / В. П. Зинченко // Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Вып. 2. – М.: Прометей, 1998. – С. 33-37.
2. Кузин, В. С. Психология: учебник / В. С. Кузин. – М.: «Агар», 1997. – 304 с.
3. Ломов, С. П. Формирование проектного мышления в системе дизайн-образования / С. П. Ломов // Педагогический журнал Башкортостана. – Уфа.: БГПУ им. М. Акмуллы, 2010. – № 5. – С. 7-11.
4. Савенкова, Л. Г. Пространство и среда в воспитании и развитии ребенка-дошкольника // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – №2 2012, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-2-2012.htm> (дата обращения: 14.04.2013).
5. Савинов, А. М. Особенности обучения академическому рисунку при подготовке дизайнеров / А. М. Савинов // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета: психология и педагогика. – 2011. – № 3 (3). – С. 81-85.
6. Селиванов, Н. Л. Селиванова, Т. В. Мастерские Будущего. Опыты построения образовательных моделей на основе современных художественных практик в Москве // Педагогика искусства: электронный научный журнал. – №3 2011, URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/new-magazine-3-2011.htm> (дата обращения: 14.04.2013).