

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛЫ И КОМПОЗИЦИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ»

Дисциплина «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне» является неотъемлемой частью комплекса проектно-художественных предметов. В курсе рассматривается эволюция художественной формы в историческом, культурном и художественном аспекте, с учетом исторически и территориально сложившихся ограничений и возможностей строительных и отделочных материалов. Изучается структура проектирования как «задачи-идея - воплощение», с учетом всех эстетических, оптимальных для каждого решения, функциональных, экономических и экологических составляющих.

Целью данной работы является формирование профессиональных умений и навыков, в формообразовании объёмных и объёмно-пространственных систем, различной степени сложности в зависимости от их функционального назначения, социальной природы и стиливого образа, современных технологий и функционально-эстетических задач.

Задачами являются развить умение грамотно использовать свойства природных и искусственных материалов в профессиональной деятельности, анализируя цели и задачи проектирования. Необходимо научить целенаправленно использовать свойства природных и искусственных материалов в дизайн проектировании.

«Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства».

Следует отметить, что в исследованиях, посвященных теоретическим и прикладным проблемам дизайна, сложилось, как минимум, два более или менее устоявшихся подхода. В одном случае дизайн трактуется как уникальный феномен, как деятельность, имеющая исключительно специфические методы, проблемы и задачи. Таким образом, за начало истории дизайнерской деятельности во всех ее аспектах берется момент институционализации дизайна. Для второго направления характерен такой взгляд на дизайн, который рассматривает эту сравнительно новую область художественно-проектной деятельности в контексте многовековой истории развития проектирования, формообразования и средообразования. В этом случае генезис и эволюция дизайна соотносятся с историей смежных областей: инженерного проектирования, архитектуры, изобразительного и прикладного искусства.

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, материалы и композиция в архитектуре и дизайне, оборудование, мозаика, гипсовая отливка.

STUDENTS CREATIVE POTENTIAL DEVELOPMENT DURING PRACTICAL WORKS IN THE DISCIPLINE “MATERIALS AND COMPOSITION IN ARCHITECTURE AND DESIGN”

The discipline “Materials and Composition in Architecture and Design” is an integral part of the complex of design and art subjects. The course examines the evolution of the art form in the historical, cultural and artistic aspect, taking into account historically and territorially, the existing limitations and possibilities of building and finishing materials. The design structure is studied as “tasks-idea-embodiment”, taking into account all the aesthetic, optimal for each solution, functional, economic and environmental components.

The purpose of this work is the formation of professional skills in the formation of volumetric and volumetric-spatial systems, of varying degrees of complexity, depending on their functional purpose, social nature and stylistic image, modern technologies and functional and aesthetic tasks.

The tasks are to develop the ability to competently use the properties of natural and artificial materials in professional activities, analyzing the goals and objectives of design. It is necessary to teach purposefully to use the properties of natural and artificial materials in design engineering.

“Art education is the process of mastering and appropriating by a person the artistic culture of his people and humanity, one of the most important ways of developing and shaping a whole personality, its spirituality, creative individuality, intellectual and emotional wealth”.

It should be noted that at least two more or less well-established approaches have developed in studies devoted to theoretical and applied problems of design. In one case, design is interpreted as a unique phenomenon, as an activity that has only specific methods, problems and tasks. Thus, the moment of institutionalization of design is taken as the beginning of the history of design activity in all its aspects. The second direction is characterized by such a view of design, which considers this relatively new area of artistic and design activity in the context of the centuries-old history of the development of design, shaping and environment formation. In this case, the genesis and evolution of design correlate with the history of related fields: engineering design, architecture, fine and applied arts.

Keywords: *architectural environment design, materials and composition in architecture and design, equipment, mosaics, plaster casting.*

Развитие творческого потенциала студентов напрямую зависит от количества и качества выполненных практических работ в процессе обучения в университете. Без начальных специальных знаний трудно рассчитывать на эффективный творческий процесс. Подлинное творчество связано с замыслом, и для его зарождения и раскрытия базовые знания тоже необходимы. Они служат основой для осознания меры противоречия между возможностью и задачей. Но творческий процесс значительно затрудняется без расширения кругозора и накопления информации в смежных областях, часто творческие

задачи решают на неосознанном уровне, пользуясь знаниями из других областей [3]. Дисциплина «Материалы и композиция в архитектуре и дизайне» дает возможность студентам испытать свой творческий потенциал путем выполнения следующих практических заданий: мозаичное панно и гипсовая отливка. Оба задания начинаются с эскизов, позволяющих запустить творческую мысль и выразить ее посредством графики. Эскизы выполняются в карандашной технике на формате А3. Как правило, творческий поиск подразумевает выполнение от 3 до 5 возможных вариантов зарисовок, среди которых в

процессе обсуждения и доработки выбирается один вариант (рис.1).

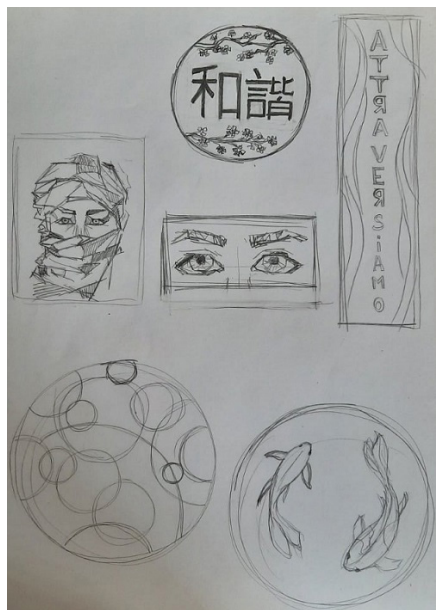

Рис.1. Эскиз мозаичного панно. Студенческая работа

Дальнейший процесс заключается в выборе подосновы, материала мозаичного панно

и способе исполнения. Выполненная работа представляет собой отдельное мозаичное панно на деревянной или керамической подоснове размером в пределах 400x400 мм (рис. 2-4).

Преимущество данных заданий состоит в том, что они совершенно отличаются друг от друга по технологии, материалу, процессу и сложности выполнения. Реализация практического задания «Мозаичное панно» представляет собой определенную сложность, так как подразумевает наличие и использование специфических профессиональных инструментов и материалов. В целом материал для мозаик весьма разнообразен: это не только смальта, но и мрамор, природный камень, галька. Такое многообразие дает неограниченную свободу для воплощения художественной идеи. Мозаичное покрытие заполняет ровные плоскости архитектурного объекта, рельефы и объемные формы. По принципу заполнения плоскости мозаичным изображением и по геометрическому строению композиции в искусстве мозаики нет четких канонов. Выбор художественных средств диктует условия архитектурного простран-

Рис.2. Мозаичное панно. Студенческий проект

Рис.3. Мозаичное панно. Студенческий проект

Рис.4. Мозаичное панно. Студенческий проект

ства. Стеклопанная мозаика в интерьере и экстерьере может быть использована практически повсеместно. Ее можно применять для декорирования стен, потолков помещений, украшения каминов, фасадов зданий, облицовки крытых и открытых бассейнов. Картинами из мозаики может быть украшена и современная мебель [8].

Искусство мозаики существует несколько тысячелетий. Самые старинные образцы, дошедшие до наших дней, сделаны в Древней Месопотамии примерно в 3000 г. до н.э. Секрет привлекательности мозаики в отличие от других видов монументальной живописи заключается в ее долговечности и функциональности [6]. Мозаика (от латинского *musivum* - «посвящённое музам») - это техника создания художественных изображений или декоративных орнаментов на различных поверхностях путем крепления к основе большого количества мелких кусочков твердых материалов [18].

Лучшие произведения монументального искусства тесно связаны с конкретным архитектурным пространством, с функциональным назначением сооружения. Такое композиционное единство достигается целым рядом приемов. Среди них существуют такие, как использование определенного ритма, пропорциональности и масштабности, модуля в качестве объединяющих факторов.

Роль цвета в мозаичном монументальном искусстве усилена. Широко оперируя цветом, монументальная живопись участвует в решении проблем архитектурной композиции: цвет зрительно приближает или удаляет объемы, уменьшает или увеличивает размеры, создает то или иное эмоциональное состояние. И художественные формы несравненно благородства и красоты, когда автор просто восторгался цветом, даря его другим [5]. Мозаичные произведения выступают как средство индивидуализации стандартного архитектурного сооружения. Гармония была целью поиска цветовых моделей [19].

Проведя анализ образцов мозаичного искусства разных эпох и направлений, можно сделать вывод, что принципы геометрического построения, размещения произведений монументальной живописи определялись сложившимися представлениями о гармонизации пространства и формальной структурой архитектуры [1]. Исследуя мозаичные картины, мы можем проследить путь от современного, цивилизованного человека, столь далёкого от природы к человеку, который жил в тесном с ней взаимодействии [20].

Практическое задание «Гипсовая отлив-

ка» выполняется поэтапно и состоит из этапа эскизирования, создания формы и непосредственно самой отливки. Технология отливки применяется в первую очередь для изготовления гипсовой лепнины с орнаментальным объёмным рисунком и к скульптурам [17]. Студентам предстоит вылепить из скульптурного пластилина форму по эскизу, изготовить из макетного картона форму для заливки, залить гипсом по технологии. Для оценки предоставляются все промежуточные этапы работы.

Корни искусства отливки из гипса лепных архитектурных украшений и скульптуры уходят в глубокую древность. В России наивысшего расцвета оно достигло на рубеже XVII и XVIII веков. Этот период совпал с началом строительства Петербурга. Архитектурные сооружения северной столицы стали богато украшаться лепным декором, который русские мастера выполняли с большим вкусом и тонким пониманием материала. Вылепленные из более мягких материалов, из глины, рельеф или скульптуру отливали затем в гипсе. Пропитанный специальными составами, гипс приобретал высокую прочность. Гипсовые отливки можно было легко окрашивать, имитируя другие более дорогостоящие материалы, обработка которых связана с большими технологическими трудностями (камень и металл) [13].

Гипс – доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок. Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным этапам относятся изготовление модели изделия, проектирование и изготовление формы, подготовка материалов для литья смазывания формы.

Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо поворачивать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа. Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся сушка, разборка формы, удаление литников и доработка деталей готового изделия. Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше

Рис.5. Гипсовая отливка. Студенческий проект

возможностей для проработки деталей [9]. В качестве примера приведен именно такой вид отливки (рис.5).

Заключение

Таким образом, разнообразие практических задач важно для каждого студента-дизайнера [4]. Если говорить о дизайне в целом, то он представляет собой очень сложную многокомпонентную структуру, в основе которой лежат объекты дизайна: предмет, среда, коммуникация, человек как физический объект. Соответственно этим объектам можно выделить типы дизайна: предметный, средовой, коммуникативный, личностно-имиджевый. В свою очередь, каждый из типов дизайна представлен множеством видов и разновидностей [2]. Дизайн – это специфическая сфера проектной деятельности по разработке предметно – пространственной среды в целом [15]. Разнообразие практических заданий позволяет студентам-дизайнерам повысить свой профессиональный уровень, раскрыть таланты и получить практический опыт. Непрерывное художественное обра-

зование как целостная система содействует установлению согласованности содержания практических занятий [11]. Современное общество заинтересовано в воспитании самостоятельной творческой личности, имеющей целостный взгляд на мир, стремящейся к самообразованию и инновационной деятельности [14].

Отличительной чертой современного российского образования является изменение содержательно-целевых аспектов с позиций гуманизации и модернизации. Это касается и художественного образования [10].

Взаимный контакт между знанием, опытом и пониманием становится основным условием построения профессионального университетского образования [16].

Личностно-ориентированное содержание художественного образования, представляющее собой культурную ценность на общечеловеческом, государственном и региональном уровнях, направлено на развитие целостного человека [12].

Литература

1. Аносова С.С. Мозаика, история и современность. Мозаичные произведения в интерьерах ИрГТУ // Вестник ИрГТУ №1 (96) 2015. – 81-88 с.
2. Елисеенков Г.С. Художественно - дизайнерское образование: современные факторы развития // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. Дизайн и реклама. №9, 2009. –39-40 с.
3. Тохчукова Д.З. Реализация творческого потенциала студентов-дизайнеров средствами проектных технологий // Мир науки, культуры и образования. №1 (50) 2015.– 149-151 с.
4. Ковешникова Е.Н., Ковешникова Н.А. Дизайн-образование в контексте эволюции проектирования //Педагогика и психология. 247-243 с.

5. Тейлор Э. Б. Первобытная культура / Э.Б. Тейлор. – М.: Из-во политической культуры, 1989. – 573с.
6. Чик М. Мозаика / пер. с англ. М.: ИД «Ниола XXI век», 2004. 96 с.
7. Концепция художественного образования в Российской Федерации //Искусство в школе. – 2002. – № 2.
8. Художественная мозаика <https://www.stroyportal.ru/articles/article-hudozhestvennaya-mozaika-7716/> (дата обращения 30.01.2022).
9. Артюхов С. Литье из гипса. <https://stankiexpert.ru/spravochnik/litejjnoe-proizvodstvo/lityo-iz-gipsa.html> (дата обращения 30.01.2022).
10. Зрелых Д.Л. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2008. – 141-149 с.
11. Литвинова И.В. Непрерывность как условие эффективного художественного образования // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Психолого-педагогические науки. – 2011. – 62-65 с.
12. Шарковская Н.В. Содержание художественного образования как средство культурного развития личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2017. – 144-155 с.
13. Отливка из гипса <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000073/st043.shtml> (дата обращения 30.01.2022).
14. Батанина А.В. Методическая разработка «Отливка из гипса на занятиях скульптурой» // <https://urok.1sept.ru/articles/683380> (дата обращения 30.01.2022).
15. Рунге В.О. О парадигмах общественного дизайна. Архитектура. Строительство. Дизайн. 2000. №4. – 76 с.
16. Рак Е.В. Становление дизайн-образования в системе высшего профессионального образования // Ученые записки Орловского государственного университета. 2016. –№ 4. – 327-334 с.
17. Отливка лепнины по формам <https://artlepka.ru/articles/otlivka-lepniny-po-formam/> (дата обращения 30.01.2022).
18. Мозаика - искусство создания цельной картины из множества мелких отдельных кусочков <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/chto-takoe-mozaika> (дата обращения 30.01.2022).
19. Дмитриева И. А. Краткая история искусств / И.А. Дмитриева – М, 2000 г. – 347 с.
20. Вачьянц А.М. Введение в мировую художественную культуру / А.М. Вачьянц. – 5-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2009. – 224 с.

References

1. Anosova S.S. Mosaic, history and modernity. Mosaic works in the interiors of IrGTU.// Vestnik IrGTU №1 (96) 2015. – 81-88 p.
2. G. S. Yeliseyenkov. Art-design education: modern factors of development // Vestnik of the Kemerovo State University of Culture and Arts. Design and advertising. №9, 2009. – 39-40 p.
3. Tohchukova D.Z. Realization of the creative potential of design students by means of project technologies // The world of science, culture and education. №1 (50) 2015. – 149-151 p.
4. Koveshnikova E.N., Koveshnikova N.A., Design Education in the Context of Design Evolution //Pedagogy and Psychology. 247-243 p.
5. Taylor E. B. Primitive culture / E.B. Taylor - M: Because of political culture, 1989. – 573 p.
6. Chik M. Mosaic/PH «Niola XXI age», 2004. 96 p.
7. The concept of art education in the Russian Federation // Art at school. - 2002. - № 2.
8. Artistic mosaic <https://www.stroyportal.ru/articles/article-hudozhestvennaya-mozaika-7716/>(date of the application 30.01.2022).
9. Artuhov S. Plaster casting <https://stankiexpert.ru/spravochnik/litejjnoe-proizvodstvo/lityo-iz-gipsa.html> (date of the application 30.01.2022).
10. Zrelykh D.L. Art education as a continuous process of cognition of objective reality by a person // Scientific notes. Electronic scientific journal of Kursk State University. – 2008.
11. Litvinova I.V. Continuity as a condition for effective art education // News of the

- Dagestan State Pedagogical University. Psychological and pedagogical sciences. - 2011.
12. Sharkovskaya N.V. The content of art education as a means of cultural development of the individual // Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts. – 2017.
 13. Gypsum casting <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000073/st043.shtml> (date of the application 30.01.2022).
 14. Batanina A.V. Methodological development “Gypsum casting in sculpture classes”// <https://urok.1sept.ru/articles/683380> (date of the application 30.01.2022).
 15. Runge V.O. On the paradigms of public design. Architecture. Building. Design. 2000. No. – 4. 76 p.
 16. Rak E.V. The formation of design-education in the system of higher professional education // Scientific notes of the Oryol State University. 2016. –No. 4.
 17. Casting stucco molds <https://artlepka.ru/articles/otlivka-lepniny-po-formam/> (date of the application 30.01.2022).
 18. Mosaic is the art of creating a whole picture from many small individual pieces. <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/chto-takoe-mozaika> (date of the application 30.01.2022).
 19. Dmitrieva I.A. A Brief History of Arts / I.A. Dmitrieva – М, 2000 – 347p. with ill.
 20. Vachyants A.M. Introduction to the World Art Culture / A.M. Vachyants. – 5th ed. – Moscow: Iris Press, 2009. –224 p.

Федорова М.Ю.,

доцент кафедры «Дизайн и изобразительные искусства», Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск, Россия. E-mail: fedorovami@susu.ru

Fedorova M. Yu.,

docent of the department «Design and visual arts», South Ural State, c. Chelyabinsk, Russia. E-mail: fedorovami@susu.ru

Поступила в редакцию 31.01.2022