

Сурина Л. Б.

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПЛАСТИЧЕСКИМИ И ПРОЕКТНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ – ОСНОВА ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА

Основа преподавания дизайнерских дисциплин, по мнению автора, заключается в укреплении связей между пластическими и проектными дисциплинами и тесном их взаимодействии. В работе автор обосновывает педагогический подход к формированию профессиональных компетенций студентов-дизайнеров.

Ключевые слова: визуальная культура, общекультурная и профессиональная компетентность, пластические дисциплины, проектные дисциплины, педагогический потенциал.

Surina L. B.

STRENGTHENING CORRELATION BETWEEN THE PLASTIC ARTS AND THE DESIGN DISCIPLINE IS THE BASIS OF DESIGN TEACHING

The author considers that the basis of design teaching contains strengthening correlation between the plastic arts and the design discipline and their synergy. This research grounds the pedagogic approach to students-designers' professional skills acquisition.

Keywords: visual culture, common cultural and professional competencies, plastic arts, design discipline, pedagogical potential.

Педагогический потенциал кафедры дизайна и изобразительных искусств Архитектурного факультета ЮУрГУ позволяет создать основу для поэтапного становления профессиональной компетентности студентов-дизайнеров в виде приобретения, применения, преобразования и сохранения знаний. В художественно-промышленном образовании эта проблема решается «сама собой», поскольку искусство – не область отвлеченных знаний, а в первую очередь область практического творчества. В этой области нельзя «знать» не умея. Умение означает не усвоение каких-либо безличных приемов, а умение решить конкретную творческую задачу. Поэтому одной из неотложных задач высшей школы дизайна считается переход от «знаниевого» подхода к «компетентностному». Поэтапное становление профессиональной компетентности может осуществляться только вместе с накоплением определенных знаний [8]. Поэтому основой преподавательской деятельности в области дизайна являются межпредметные связи пластических и

проектных дисциплин. Пластические дисциплины, такие как рисунок, скульптура, живопись, формируют визуальную культуру, отсутствие которой, с одной стороны, не приносит человеку страдания, не несет материальных потерь. С другой стороны, оказывает влияние на формирование его приоритетов, манеру поведения, на предпочтения в выборе среды обитания, предпочтения в искусстве и образовании. Между тем формирование визуальной культуры, понимание подлинности искусства в его высшем проявлении и эмоциональность его восприятия влияют на формирование интеллектуального развития личности, на ее целостность, что во все времена определяло упорядочивание, охранение и организацию профессионального становления личности [3].

Воспитание визуальной культуры студента творческих профессий непосредственно связано с достижениями авангардного искусства 20–30 годов, основополагающие идеи которого получили широкое развитие в архитектуре и дизайне. Опыт архитектур-

но-дизайнерских школ мира убедительно свидетельствует о широких возможностях «формального метода» в составлении композиции, опирающегося на такие первоначальные элементы, как: точка, пятно, линия, ритм, метр, устойчивость, динамика и пр. Любой элемент архитектурно-дизайнерской композиции можно представить в виде знака, сформированного из этих элементов [5].

На что же мы должны ориентироваться в своей педагогической деятельности в формировании студента-дизайнера?

В решении этого вопроса, на наш взгляд, нам следует исходить из смысла преподавательской деятельности, состоящей в реализации потенциала пластических и проектных дисциплин в их единение. С методической точки зрения приоритетным направлением творческих дисциплин являются две стороны визуальной культуры: «технология» визуального восприятия и мышления [6], а также содержание, заключенное в визуальном материале, представленном на профессиональном уровне владения изобразительными искусствами. Решающее значение должно отводиться развитию пространственного воображения и мышления средствами изобразительных искусств. Эта форма мышления, отличная от абстрактной, способна вызывать в уме образы, манипулировать ими без слов, в пространственных характеристиках предметного мира, понимать заключенные в них смыслы.

На стадии пропедевтики следует предусмотреть внедрение формальных средств композиции в конкретное дизайн-проектирование как надежного, апробированного инструмента в овладении мастерством по преобразованию предметно-пространственной среды. Однако необходимо отчетливо осознавать значение этих средств в общей структуре мастерства на всех фазах освоения дисциплин. В первую очередь для обогащения индивидуального опыта студента необходим когнитивный опыт, компоненты которого — мыслительная деятельность, семантический дифференциал — являются объектом наших педагогических воздействий.

Среди всех форм практического обучения при решении пространственных задач отдается предпочтение не виртуальному моделированию на компьютере, а предметным действиям, ручной работе, что особенно важно при обследовании формы и при ее преобразовании в ходе реализации проектной задачи. Сказанное позволяет понять, какое значение в развитии пространственных представлений имеют все формы учебной де-

ятельности, включающие предметно-моторные действия, при которых студент вступает в прямой контакт с формой, конструкцией, материалом. Поэтому такие практические занятия, как конструирование, моделирование из пластилина, бумаги и картона, включают чрезвычайно нужные и действенные средства обогащения чувственного опыта обучающегося.

Знаково-символическая основа пропедевтики позволяет внедрить в проектную деятельность студента условный (абстрактный) язык искусства. Это, в свою очередь, позволит варьировать изображение ощущений, впечатлений или объектов, обучит студента мыслительным операциями образной репрезентации (анализ-синтез, абстрагирование-конкретизация, ассоциации, агглютинация, выявление сходства и различий), приемам организации картинной плоскости и пространства.

Таким образом, как изобразительная, так и проектная деятельность совершенствуют мышление, развивая его от интуитивных форм через образные к обобщающим и абстрактным, что позволяет развивать способность обучающегося к таким мыслительным операциям, как:

- сравнение – установление сходства и различий;
- обобщение – установление общих признаков на основе объединения сущностных свойств;
- анализ – мысленное расчленение целостной структуры воспринимаемого объекта на составляющие элементы;
- синтез – воссоединение элементов в целостную структуру;
- абстрагирование – выделение какой-либо стороны или аспекта явления, которые в действительности как самостоятельные не существуют;
- конкретизация – отвлечение от общих признаков и подчеркивание частного, единичного;
- классификация – распределение предметов и явлений по группам и подгруппам.

Рассмотрим функцию этих пар с позиций искусства [2]:

Анализ и синтез. В их функцию входит мысленное разложение целого на части или выделение из целого его сторон, действий, отношений, а также мысленное объединение частей, свойств, действий в единое целое. Например, аналитико-синтетическая деятельность мозга в процессе рисования фиксирует какой-либо объект на картинной плоскости. Результатом этого процесса является изо-

бражение. Анализируются и синтезируются такие качества объектов, как конструкции, форма, пропорции, пространственное расположение, состояние природы, человека.

Выявление сходства и различий предметов в окружающей действительности. Операция сравнения имеет огромное значение в изобразительной деятельности. Сравнение есть последовательное выделение тех или иных признаков предметов. После установления того, как конкретный признак представлен в сравниваемых объектах, определяется сходство и различие между предметами. Следовательно, анализ – это одна из необходимых составных частей сравнения. Наряду с анализом в сравнении широкое участие принимает синтез. Сравнивая, рисующий всегда устанавливает сходство и различие между изображаемыми предметами, их отдельными признаками, свойствами или частями. К. Д. Ушинский отмечал роль сравнения как основу всякого понимания и всякого мышления [11].

Абстрагирование и конкретизация. В процессе наблюдения предметов рисующий обобщает явления действительности, выделяя в них общее, отвлекаясь от целого ряда других признаков, которыми предметы отличаются друг от друга, и выделяет то, что его интересует. Такое мысленное отвлечение называется абстрагированием. Процесс абстрагирования – это познание реальности, заключающейся в мысленном отвлечении какого-либо свойства или отношения. Абстракция обуславливает «проникновение в глубь» предмета. Без абстрагирования невозможно познать сущность изучаемого. Так, выполняя рисунок с натуры, выражающийся в пропорциональных отношениях, следует абстрагироваться от цвета предмета. Являясь необходимым условием глубокого познания сущности изображаемого, абстракция, как высокая и качественная ступень развития мышления, обуславливает в изобразительном процессе применение схематического построения рисунка.

Конкретизация предполагает возвращение мысли от абстрактного представления к конкретному. В искусстве рисунка или проектирования эта операция называется «от общего к частному» и определяет последовательность ведения работы. Работа над деталями, по сути дела, заключается в конкретизации конструктивных форм с целью более полного раскрытия их содержания.

Ассоциация и диссоциация. Ассоциация – создание целостного образа из элементов вычлененных единиц и образов. Ассоциация

дает начало новым сочетаниям, новым образам. Так, с поиска аналогов, ассоциируемых с объектом проектирования, начинается проектная деятельность, что определяет направление поиска.

Диссоциация – самопроизвольная операция, она проявляется уже в восприятии. Т. Рибо в своей книге «Творческое воображение» пишет, что образ подвергается непрестанной метаморфозе и обработке по части устранения одного, прибавления другого, разложения на части и утраты частей [10]. Диссоциация – это первый этап творческого воображения, этап подготовки материала. Неспособность к диссоциации – существенное препятствие для творческой работы вообще.

Агглютинация – производное от операции «склеивания» несоединимых в повседневной жизни частей. Различные части разнородных объектов соединяются вместе. Получается новый объект, с новыми, ранее небывальными свойствами. Таким способом в литературе созданы персонажи мифов и сказок. В дизайн-проектировании почти любой проект можно назвать продуктом агглютинации.

Абстрактное, ассоциативное, агглютинативное проектирование – это нахождение новых эстетических восприятий (действий), открытий не для запоминания, не для заучивания, а просто из потребности мыслить, узнавать, открывать, постигать, наконец, изумляться [12].

Обретаемые в процессе изобразительной и проектной деятельности разнообразные знания способствуют расширению жизненного и культурного кругозора студента, активизируют его творческий потенциал.

Исследование педагогического потенциала образовательного процесса в взаимопроникновении основ пластических дисциплин и основ проектных дисциплин позволило выявить его возможности: активизировать творческий процесс, выстраивать отношения сотрудничества, интереса к творчеству в проектной деятельности; способствовать осознанию потребности в творческом преобразовании быта и окружающей среды.

Как было указано выше, с развитием средств компьютеризации межпредметные связи пластических и проектных дисциплин разрушаются. Рисунок больше не оказывает многостороннее влияние на развитие профессиональных компетенций обучающихся. Студент не чувствует преобразовательный характер творческой деятельности на «кончиках пальцев», проектная графика унифи-

цируется, теряет свои образные и красочные характеристики.

Смеем утверждать, что пренебрежение рисунком, скульптурой, живописью, замещение их компьютерными средствами приводит к определенным сдвигам в визуальной культуре. В связи с чем за сокращением аудиторных часов на пластические дисциплины следует сокращение необходимых навыков для освоения проектных дисциплин. Так как в проектной преобразовательной деятельности эти средства используются комплексно, предполагая переход и взаимодействие одного с другим. Поэтому нельзя владеть частью неделимой триады средств (цвет, форма, композиция) для полноценной профессиональной деятельности. Особенно в работе над объемно-пространственными композициями аккумулируются знания всех дисциплин, полученные на занятиях как по теоретической, так и по практической подготовке.

Осуществление художественного замысла является итогом, демонстрирующим не только графическую грамотность, но и творческий потенциал автора. Последний отражает совокупность взаимосвязанных между собой навыков. Во-первых, визуальной культуры, как способности к пониманию подлинности искусства и эмоциональности его восприятия. Во-вторых, владением цветом, который выражается в способности изменять световую среду, связывать теплые и холодные отношения с эмпирическим опытом человека. В-третьих, пониманием формы, которая в обыденном значении слова отражает внешний вид, в философском смысле – способ существования и выражения содержания. Другими словами, форма на плоскости и в объеме образуется взаимодействием массы и пространства, которые находятся в определенных количественных и качественных отношениях. На плоскости форма определяется точкой, линией, пятном, а в пространстве разнообразным сочетанием объемных тел. Художественная форма – это способ выражения содержания. В-четвертых, знанием логических законов композиции, применение ко-

торых усиливает выразительность содержания. Для любого вида искусства (живопись, архитектура, дизайн) композиция является инструментом построения пластического произведения и формирования его художественного замысла [4].

Композиционная (проектная) деятельность имеет двойственную природу и находится на стыке искусства и науки.

Как искусство композиция тяготеет к области бессознательного и основана на эмоционально-чувственном восприятии прекрасного. Пластическое произведение может нести в себе информацию о мировоззрении, идеальных представлениях, эстетических предпочтениях, переживаниях и настроениях автора, его образном мышлении и фантазии [1].

Как наука – относится к области сознательного, рационального и отвечает всем требованиям к построению теории: наличие объекта и предмета исследования, системных категорий и понятий, принципов и средств [4]. Теория композиции изучает вопросы формально-эстетической организации художественного произведения или утилитарного продукта, вскрывает объективные закономерности их построения и составляет существо творческой деятельности, основанной исключительно на знании.

Заключение

Основной терминологический, языковый ряд композиции является сольфеджио дизайна, без него невозможно мыслить и на языке пластических искусств. Для того чтобы студенты успешно освоили ряд этих категорий, необходимо развивать их художественное восприятие, ассоциативно-образное мышление, воспитывать чувство ритма, метра, меры. Тогда на базе освоения курса преподаватели проектных и пластических искусств будут возможным не только освоить логику составления гармоничного произведения, но и самое главное, получить на входе в профессию молодого человека, готового к успешной проектной деятельности.

Литература

1. Гудкова, Т. В. Композиция / Т. В. Гудкова, А. А. Гудков. – Новосибирск: НГАХА, 2005. – 32 с.
2. Кузин, В. С. Психология / В. С. Кузин. – М., 1982. – 364 с.
3. Куняев, С. Ю. Мои печальные победы. – М. : Алгоритм, 2007. – 608 с.
4. Лебедев, А. Ководство / А. Лебедев. – М. : Изд. Студия Артемия Лебедева, 2007. – 272 с.

5. Мелодинский, Д. Л. Архитектурная пропедевтика (История, теория, практика) / Д. Л. Мелодинский. – М. : Эдиториал УРСС, 2000. – 204 с.
6. Мелик-Пашаев, А. А. Цвет как выразительное средство в изобразительной деятельности детей / А. А. Мелик-Пашаев // Искусство в школе. – 1992. – № 3–4.
7. Немов, Р. С. Психология. Общие основы психологии / Р. С. Немов. – М. : Просвещение : Владос, 1994. – Кн. 1. – 576 с.
8. Сурина, Л. Б. Логические законы композиции – сольфеджио дизайна / Л. Б. Сурина // Социально-гуманитарный вестн. Юга России. – 2010. – № 6. – 80 с.
9. Сурин, Д. Н. Возвращение положительного героя в искусство – условие возрождения этических норм в российском обществе // Вестн. Южно-Уральского государственного университета. – 2013. – № 16. – С. 22–26.
10. Рибо, Т. Творческое воображение / Т. Рибо. – СПб.: Типография Ю. Н. Эрлихъ, 1901. – 327 с.
11. Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения : в 6 т. / К. Д. Ушинский ; сост. С. Ф. Егоров. – М. : Педагогика, 1990. – Т. 6. – 528 с.
12. Чернихов, Я. Г. Психология деятельности и способности человека : учеб. пособие для вузов / Я. Г. Чернихов. – 2-е изд. – М.: Логос, 1996. – 318 с.

References

1. Gudkov A.A. Gudkova T.V. Kompozitziy [The composition]Under the editorship of A.A. Gudkov –Novosibirsk . : NGAHA 2005 . 32 p.
2. Kuzin V.S. Psihlogiy [Psychology] V.S. Cousins – М. 1982. 364 p.
3. Kunjaev, S. Y. Moi pechalnye pobedy [My sad victory] Moscow. Algorithm , 2007 . 608 p.
4. Lebedev A. Kovodctvo [Mandership] Moscow. Publishing Studio Artemia of Lebedev , 2007 . 272 p.
5. Melodinsky D.L. [Arxitekturnay propedevtura (Istoriy, teoriy, praktika)] Architectural propaedeutic (history, theory, practice)] Moscow: Editorial URSS , 2000 . 204 p .
6. Melik-Pashayev A.A. Cvet kak vyrazitelnoe sredstvo v izobrazitelnoi deytelnosn detey [Color as an expressive tool in portrayertion activities for children] Moscow. Art in school. 1992 . № 3-4.
7. Nemov R.S. Psihlogiy. Osnovy obshey psihlogiy [Psychology. General foundations of psychology]. Moscow. Education : Vlados, 1994 . Pr. 1. 576 p.
8. Surina, L.B. Logicheskie zakony kompozicii – solfegio desaina [Logical rules of composition – solfegio design] Socio-Humanitarian Gazette in southern Russia. № 6. 2010. 80 p.
9. Surin D.N. Vozvracenie polozitel'nogo geroy v iskusstvo – uslovie vozvraceni eticeskix njrm v obcestvo [Return positive hero in art – a condition revival of ethics in Russian society]. Bulletin of the South Ural State University. 2013 . № 16. P. 22–26.
10. Ribot, T. Tvorceskoe voobrazenie [Creative imagination]. St. Petersburg . Type . Yu.N.Erlih , 1901 . 327p .
11. Ushinsky , K.D. Pedagogiceskie socineniy [Pedagogical works] Under the editorship of S.F. Egorov . Moscow. Education , 1990 . Т. 6. 528 p.
12. Chernihov , Y.G. Psichologiy deytelnosti I sposobnosti celoveka [Psychology of human activities and the ability to : textbook. manual for schools]. Moscow: Logos , 1996 . 318 p.

Сурина Л. Б.

кандидат педагогических наук, доцент, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: surinalb@susu.ac.ru

Surina L. B.

PhD in pedagogy, docent, South Ural State University, Chelyabisk. E-mail: surinalb@susu.ac.ru

Поступило в редакцию: 20.03.2014