

АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ «ГРАФИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ» И «ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ» КАК КАТЕГОРИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНУ

Похлебаева М.Б.¹, Акопьян В.С.¹

¹*ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, e-mail: 2s_m@mail.ru*

В статье рассматривается понятийный аспект вопроса графической визуализации и пространственного мышления как категорий изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также выстраивается их взаимосвязь с образовательной системой. Дается анализ роли и места традиций в новой стратегии развития высшего образования. Исследуя вопрос возможностей графической подачи и развития пространственного мышления, мы опираемся на тот факт, что система обучения, как живой организм, нуждается в постоянном развитии и инновациях, которые являются залогом достижения положительного результата обучения, который будет соответствовать запросам современного общества на уровень квалификации выпускаемого специалиста. Описывается возможность их преемственности в образовательной парадигме подготовки дизайнеров. Рассматривается методологическая основа использования современных технологий в преподавании художественных предметов, способствующая развитию у студентов навыков графической визуализации объектов с использованием альтернативных материалов в живописи и рисунке. Также проанализирован теоретический аспект и представленные практические возможности формирования и развития пространственного мышления на примере работы с академической постановкой в рисунке и живописи. Не нарушая общих задач пространственного моделирования предметов светотенью, мы получаем отличную возможность создать объемное, пространственное изображение «не академическими» материалами.

Ключевые слова: графическая визуализация, пространственное мышление, высшее образование, дизайн, методология, декоративно-прикладное искусство, альтернативные материалы.

ANALYSIS OF CONCEPTS GRAPHIC VISUALIZATION AND SPATIAL THINKING AS A CATEGORY OF FINE AND DECORATIVE AND APPLIED ART AND PRACTICE OF THEIR APPLICATION IN TEACHING DESIGN

Pohlebaeva M.B.¹, Akopyan V.S.¹

¹*FGBOU VO "Kuban State University", Krasnodar, e-mail: 2s_m@mail.ru*

The article discusses the conceptual aspect of the issue of graphic visualization and spatial thinking as categories of visual and decorative-applied art, as well as their relationship with the educational system. The analysis of the role and place of traditions in the new strategy for the development of higher education is given. Investigating the issue of graphic presentation and development of spatial thinking, we rely on the fact that the learning system as a living organism needs constant development and innovation, which are key to achieving a positive learning outcome that will meet the demands of modern society on the level of qualification of a graduate. The possibility of their succession in the educational paradigm of training designers is described. We consider the methodological basis for the use of modern technology in the teaching of art objects, contributing to the development of students' skills of graphic visualization of objects using alternative materials in painting and drawing. The theoretical aspect and the presented practical possibilities of the formation and development of spatial thinking are also analyzed on the example of working with an academic formulation in drawing and painting. Neither violating the common tasks of spatial modeling of objects by light and shade, we get an excellent opportunity to create a three-dimensional, spatial image with "non-academic" materials.

Keywords: graphic visualization, spatial thinking, higher education, design, methodology, decorative and applied arts, alternative materials.

Подготовка будущих дизайнеров как система обучения уходит своими истоками в декоративно-прикладное искусство и ремесленничество. Поддержка этой связи является ключевым звеном в сохранении традиций и в возможности привнесения чего-то нового как в область знаний как таковых, так и в структуру образовательного процесса, технологий и

методик преподавания. Исследуя вопрос возможностей графической подачи и развития пространственного мышления, мы опираемся на тот факт, что система обучения, как живой организм, нуждается в постоянном развитии и инновациях, которые являются залогом достижения положительного результата обучения, который будет соответствовать запросам современного общества на уровень квалификации выпускаемого специалиста.

Цель проводимого исследования: выработка концепции формирования проектно-творческого мышления на занятиях по академическому рисунку с учетом специфики получаемого образования.

Материал и методы исследования. В процессе работы использовались теоретические и эмпирические взаимодополняющие методы: теоретические - анализ и систематизация научных трудов по исследуемому вопросу, проектирование учебного предмета в процессе подготовки дизайнера, обобщение результатов исследования; эмпирические – моделирование учебного процесса по дисциплине «Академический рисунок», наблюдение, анализ.

Результаты исследования и их обсуждение. Использование неспецифичных материалов в работе над академическим рисунком при подготовке дизайнеров продемонстрировало положительный результат в формировании навыков графической визуализации объектов. Также проявилась положительная динамика в развитии объемно-пространственного мышления при выполнении учебных работ.

В ходе учебного процесса со студентами - бакалаврами дизайна по дисциплине «Академический рисунок» в задания, направленные на формирование пространственного конструктивного мышления, в качестве упражнения можно вводить учебные работы с альтернативными видами материалов. Академические постановки по рисунку, с одной стороны, несут общие задачи по формированию у студентов пространственного мышления и навыков тонального моделирования изображаемых предметов на плоской поверхности. А с другой стороны, формируют умения достигать визуальных эффектов и навык конструкторского мышления. Для реализации этих целей могут быть использованы учебные постановки (как натюрморт, так и работа с живой модели), основанные на работе по различной фактуре, например работа на газетах. Несмотря на некую нетрадиционность, они нисколько не противоречат вышеперечисленным задачам по академическому рисунку.

Методологическая конструкция введения подобных упражнений базируется на теоретических и практических разработках ведущих специалистов в области академического рисунка. Так, А.М. Савинов отмечает в своей работе, что наиболее общий методический принцип выполнения академических рисунков - это последовательность в работе над рисунком. Этот принцип также подразумевает обеспечение некоторых частных принципов

учебного рисования: выполнение рисунка от общего к деталям, от больших форм к более мелким, от главного к второстепенному [1, с. 3]. П.П. Чистяков определял рисование как мыслительный процесс и постоянно подчеркивал, что рисовать - это рассуждать [2, с. 56]. В.П. Зинченко делает акцент на необходимость образного мышления и его развитие в курсе академического рисунка, выстраивая некую последовательность: «От наглядно-действенного к наглядно-образному и далее к художественно-образному мышлению - таков путь развития творческих способностей, связанных с отражением действительности в форме художественных образов» [3, с. 212]. Еще Энгр говорил о важности умения мысленного рисования: «Надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет возможности рисовать карандашом» [4, с. 39].

Проанализировав существующие труды, можно заметить, что вопросам интеграции рисунка как учебной дисциплины в профессиональной отрасли дизайна отведена не самая важная роль. В общем и целом освещены вопросы методического толка. Само же сущностное содержание заданий и техник выполнения носит вторичный характер. На современном этапе внедрения в практику образовательных стандартов нового поколения (бакалавриат, магистратура) в специальной, научно-методической литературе на очень низком уровне определена сама специфика практического применения художником-дизайнером знаний, умений и навыков, полученных на занятиях по дисциплине «Академический рисунок». А также на недостаточном уровне определен характер взаимосвязей, возникающих между академическим и специальным рисованием, самим процессом дизайнерского проектирования [5, с. 88].

Тем не менее именно содержательная часть работы, образность подхода к ее решению является, на наш взгляд, той стороной образовательного процесса, которая нуждается в дальнейшем более подробном изучении и освещении. В специально-художественном образовании нынешних студентов-дизайнеров учебная дисциплина «Академический рисунок» составляет одну из основ практической подготовки специалиста. Рисунок не только искусство, но и наука, обучающая мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать пластическую структуру предметов на плоскости [6, с. 3].

Перебирая старые газеты, книги или журналы, замечаем, что часто в руки попадают те, которые уже давно не используются для чтения. Газеты, по своей смысловой нагрузке сами по себе быстро выходящие из информационного поля из-за быстрой смены событийного контента, не нуждаются ни в обновлении, ни в складировании (если только ими не интересуются коллекционеры или архивные работники), в связи с чем и печатаются на бумаге с низким качеством и меньшим весом. Старые литературные журналы, художественные и публицистические книги с обтрепанным переплетом и корешком (в

данном случае для рассмотрения не берутся старые подарочные издания, хотя при должном умении и их можно перерабатывать и давать новую жизнь) обладают особой привлекательностью, чтобы возродить их к жизни в руках человека.

Но именно старая газета, пожелтевшие от времени страницы литературного журнала или старая книга могут послужить прекрасной площадкой для творческого взлета фантазии будущего дизайнера в процессе обучения академическому рисунку.

Рисование на фактурной бумаге - одно из самых интересных современных графических направлений в искусстве. Эти произведения отличаются оригинальностью композиции форм и персонажей. Основным средством исполнения графического проекта является непосредственно сам лист газеты, старого журнала или страницы из книги. Нанесение на них изображения как бы дает вторую жизнь давно не пользующимся спросом страницам с напечатанным на них текстом. Кегль, наклон, толщина и стиль шрифта и фактура старой бумаге – вот площадка для творческой мысли будущего дизайнера, постигающего основы рисунка и графики.

Новая жизнь старых вещей в полном смысле отражается в данной работе. Студентам - бакалаврам дизайна на простых фактурах прививается мысль и компетентность работы со старыми вещами, способность их перевоплощения в современные объекты искусства и интерьера. Здесь можно проявлять себя в различных жанрах и смысловых выражениях. Данная техника носит не только и не столько прикладной академический характер, но и является наглядной иллюстрацией того, как тесно переплетаются академические дисциплины с профессиональными и как можно реализовать профессиональные компетенции в рамках рисунка. Благодаря такой работе может быть создан авторский единичный экземпляр книги. Ее можно заново переплести, а на страницах, не нарушая целостности текста, изобразить иллюстрации к произведению. Тем самым можно сопровождать текст иллюстрациями, как бы вырастающими и вплетающимися в смысловой ритм текста. Также старую газету или литературный журнал, ставшие от времени пожелтевшими, можно еще более искусственно состарить, загрунтовав настоем из крепко заваренного чая или кофе. На таких фактурах удобно работать, так как после дополнительной обработки они сами по себе становятся произведениями искусства, которые могут стать частью интерьера.

Пробивающийся через слой нанесенной художником краски шрифт создает функциональную имприматуру, формируя интересный слой, который создает рыхлую, зыбкую структуру изображенных предметов. Предметы, изображенные на газете, натюрморт или портреты, животные, пейзаж получают как бы особый дух от самого смысла информации, заложенной в тексте, давая возможность второй жизни старым «утиль-

материалам». Что является вполне обоснованным отражением современных тенденций графического дизайна или создания интерьерных арт-объектов.

Будет несправедливым думать, что такой «неблагородный» материал, как газета или простой печатный лист книги, журнала с его тонкой структурой и подчас некачественной фактурой, не может быть местом для проявления на ней мысли художника-дизайнера. Напечатанный текст уже сам собой является в определенной мере графической ритмикой, со своими отступлениями, красными строками, заголовками и шрифтами разной стилистики и жирности и формы. Этот неповторимый ритм «машинописного печатного орнамента» позволяет работать с ним как с тональным фоном и фактурным наполнением слоя.

При выполнении такой работы в рамках учебного задания будущие дизайнеры могут использовать как различные материалы, так и различные технологии. Работа на газете или любом другом листе с напечатанным текстом может вестись тушью, темперой, гуашью и акварелью. В зависимости от насыщенности либо разбавления красителя можно добиться, послойно, детальной проработки объема изображаемого предмета. Для более контрастного прорабатывания можно щетинной кистью «по-сухому» нанести слой на дальний план. Детальная проработка «отмывки» может быть доведена до завершения проработкой поверх этого слоя белой или черной гелевыми ручками и маркерами. Нанесенные штриховые поля с различным шагом, толщиной и контрастные в своем косоугольном направлении формируют распространение света, полутона и тени на предметах, а также падающие тени. Создаваемая штрихом фактура придает большую материальность предметам, дает возможность студенту-бакалавру получить опыт иной, альтернативной возможности создать академическую учебную работу. Не нарушая общих задач пространственного моделирования предметов светотенью, мы получаем отличную возможность создать объемное, пространственное изображение «неакадемическими» материалами.

Подобная техника хорошо укладывается в общий процесс обучения студентов-дизайнеров, так как формирует у них связь между академическим рисунком, с одной стороны, а с другой - умением привнести в проектные предметы новые умения и навыки. Сформированные в данной работе умения дают в дальнейшем широкую возможность проявить себя в различных графических направлениях: скетч, комикс, книжная графика.

Формирование пространственного конструктивного мышления у студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Дизайн», является основной задачей всех преподаваемых дисциплин. Академический рисунок для студентов-бакалавров, являющийся основным формирующим компонентом этой задачи, напрямую соединяет в себе, с одной стороны, эстетические и вкусовые стороны, а с другой - мастерство и умения дизайнеров. С этой стороны современные графические средства исполнения служат хорошим базовым

инструментом для создания и формирования понятийного перехода от академического восприятия графики, рисунка к декоративно-плоскостному решению композиции (набросок, скетч).

Один из видов современного материала – маркеры (фломастеры), удивительный инструмент, с одной стороны, похожий при нанесении на бумагу на акварель, а с другой - на манеру сухой кисти. Получаемые с его помощью изображения можно отнести, при умелом использовании материала, к живописи, с определенными оговорками. И все же работа маркерами, при всем богатстве палитры, скорее графическое средство исполнения.

Развитие и использование этого материала активно развито среди художников Японии и Китая, а также художников, занимающихся скетчем и комиксами в Америке и Европе. Сама форма некоторых маркеров напоминает кисть китайского или японского каллиграфа, которые легким взмахом изображали шрифтовые (иероглифические) композиции. Особая, не имеющая аналогов у других народов планеты, декоративная китайская и японская живопись и графика, оттачиваемая многими веками, условная стилизация света, тени, форм людей и животных еще богаче проявилась в современном мире с появлением новых графических материалов. Другие же маркеры с косыми срубленными краями, дающие при работе с ними на бумаге линии разной толщины и тона, напоминают каллиграфические композиции средневековых европейских оформителей книг и миниатюристов.

Графика скетча, получаемая маркерами, живая и реалистичная, отображает современный мир с его живой многообразной структурой. С одной стороны, рождаясь в местах большого скопления людей – кафе, городских парках, за школьной партой, в толчее улиц и шуме города, а с другой - может фактурно и декоративно (в данном случае имеется в виду стилизация нанесения рисуящим, исходя из его манеры, натуральных форм) изображать элементы природы: деревья, траву, небо и т.д. Подобный материал как никакой другой передает контрастность современной жизни города. Тонкой линией очерчивая овал лица, передавая зыбкость человеческой природы, вместе с тем большими крупными, подчас грубыми, линиями с сухой выкраской автор передает городскую толчею, скорость событий, смену декораций улиц. Подрагивающей линией маркера художник передает природные элементы: ствол дерева, крону, траву, птиц, силуэты облаков, и в то же время прямыми, смелыми, резкими «мазками» линии проспектов, разрезающие тело города, стеклянно-бетонные дома современной архитектуры в деловом центре со стройными конструкциями, ударяющимися в плоть небес, провода и столбы, автомобили разных мастей и форм, и вместе с тем нестройность и неровность окраин с кирпичными одноэтажными зданиями, покосившимися обветшалыми заборами, т.е. ту неровность, которая возобладает над

предметами, когда они разрушаются временем.

Маркерная графика у каждого рисовальщика становится особенной, так как формируется из умения заполнять поверхность листа исходя из личного видения и накопленного мастерства. Поэтому для художников-дизайнеров умение обладать подобной техникой является особенно приоритетным, так как помогает сформировать умение быстро создать эскиз, скетч, набросок, которые затем позволяют воплотить идею в любом материале. Развитие навыков работы со скетчем и наброском у студентов-бакалавров по направлению «Дизайн» удобно сформировать на основе натюрморта из современных предметов с четко поставленной задачей. Например, можно наполнить натюрморт предметами, близкими художнику-дизайнеру: ноутбук или планшет, листы с черно-белой графикой комикса, смятая бумага (с неудачными эскизами), подставка с карандашами, ручками, линерами, линейками, ножницы, маркеры, фломастеры, мобильный телефон или плеер с наушниками, баночка с китайской тушью - и все это под освещением из настольной лампы. Натюрморт в целом можно назвать «Вечерняя работа». Фоном можно взять и раскрытое окно с заходящим солнцем, городской вечерний пейзаж либо планшет с набросками и эскизами.

Множество мелких деталей дают богатый простор для детальной работы, вырабатывая в молодом художнике усидчивость и трудолюбие. Моделировка формы при помощи условного декоративного отношения к свету и тени не мешают объемному видению предметов со стороны. Контрастность удлинённых падающих теней от предметов, продиктованная пучковым источником света от настольной лампы, придает натюрморту дополнительные элементы композиции. Для большего эффекта можно от лампы сформировать подобие исходящего электрического света. Для этого уже на законченную работу следует от лампы нарисовать линии, определяющие границы распространения света, а затем вырезать из картона по форме этих линий и передней стороны лампы выкройку, прикрыть ею центральную часть натюрморта, а остальное пространство задуть из баллончика аэрозольной краской.

Заключение. Результаты проводимого исследования показали, что в рамках существующей системы подготовки будущих дизайнеров целесообразно и результативно использовать не только классические, но и неспецифические материалы в работе над академическими заданиями, так как это позволяет расширить практико-знаниевый опыт студентов. Хотелось бы отметить несколько важных вех в процессе занятий по академическому рисунку, которые, по мнению авторов, играют важную роль в формировании профессионального уровня владения графическими материалами и техникой у студентов-дизайнеров. Подробный разбор задания и проведенный последовательный

анализ дают наглядную картину того, насколько важно в работе следить и соответствовать современным течениям не только в образовании, но и в искусстве. Нетривиальный подход к, казалось бы, простым задачам позволяет раскрыть потенциал студента и задать новый вектор его личностного развития в искусстве подачи графики. В то же время авторами затронуты и фундаментальные вопросы научных притязаний на протяжении не одного десятка лет - пространственное мышление и его связь с академическим рисунком. Продемонстрированный педагогический ход, заключающийся в работе с альтернативными материалами, раскрывает всю простоту и оригинальность одного из решений этой непростой и столь важной для дизайнера задачи.

Список литературы

1. Савинов А.М. Методические принципы академического рисунка при подготовке дизайнеров // Концепт. 2014. № 6. С. 1-5.
2. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. 1832-1919. М.: М.: Искусство, 1953. 310 с.
3. Зинченко В.П. Психологические основы педагогики: (Психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова): учебное пособие. Москва : Директ-Медиа, 2014. 331 с.
4. Перова Д.Т. Энгр Жан Огюст Доминик «Об искусстве». Москва: Комсомольская правда: Директ-Медиа, 2011. 49 с.
5. Гладышев Г.М. Сохранение традиций академического рисунка в художественно-педагогической практике процесса дизайн-образования студентов ОГУ // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всероссийской научно-методической конференции (Оренбург, 01-03 февраля 2017 г.). Оренбург: ОГУ, 2015. С.199-204.
6. Королев В.А. Учебный рисунок. М.: Москва, "Изобразительное искусство", 1995. 216 с.