УДК 378:372.8:747.012

ХУДОЖЕСТВЕННО-СМЫСЛОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ИСТОЧНИК БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ

Зыков С.Н.[1], Яркова Е.В.[2]

[1]ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет, Ижевск, e-mail: zikov.sergei@yandex.ru;
[2]ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет, Ижевск, e-mail: evladi@list.ru

Цель работы: установить и показать значимость художественно-смысловой композиции как важного элемента в формировании комплекса профессиональных проектных компетенций у обучающихся по направлению подготовки «Дизайн» при разработке объектов предметного дизайна. В статье показана структура компетенций, владение которыми формирует способность к проектированию объектов предметного дизайна, которые должны обладать красотой (художественно-смысловым образом), пользой (заданной автором концептуальной функциональностью) и прочностью (продуманной технологичностью изготовления). В настоящем исследовании делается акцент на особенностях создания художественно-эстетического образа, который формируется посредством генерации плоскостной художественно-смысловой композиции (клаузуры). Для демонстрации проектных навыков и умений, которыми должен обладать студент, была взята практика организации учебных занятий и выполнения работ обучающимися направления «Дизайн» (бакалавриат, 4-й курс) Удмуртского государственного университета при освоении дисциплины «Проектирование», где показано, что при выполнении учебного задания в качестве проектных компетенций обучающийся должен владеть достаточными навыками методологического анализа проектного процесса – разделения его на специфические взаимосвязанные этапы: критериальный анализ аналогов, выбор возможных технологий изготовления дизайн-объекта, создание тематической художественно-смысловой композиции (клаузуры), генерация трехмерной цифровой модели объекта предметного дизайна. В статье подчеркивается важность этапа формирования творческой клаузуры для выражения художественно-графическими средствами не только проектных идей (появившихся на основе изученных аналогов и технологий изготовления), но и личностной творческой интерпретации смысловых эстетических образов, закладываемых в проектируемое изделие.

Ключевые слова: дизайн, художественно-смысловая композиция, формообразование, проектирование, художественно-творческие компетенции.

ARTISTIC AND SEMANTIC COMPOSITION AS A SOURCE OF BASIC INFORMATION IN DESIGN

Zykov S.N.[1], Yarkova E.V.[2]

[1]FSBEI HE Udmurt State University, Izhevsk, e-mail: zikov.sergei@yandex.ru;
[2]FSBEI HE Udmurt State University, Izhevsk, e-mail: evladi@list.ru.

Objective: to establish and show the importance of artistic and semantic composition as an important element in the formation of a complex of professional project competencies among students in the direction of training «Design» in the development of subject design objects. The article shows the structure of competencies, the possession of which forms the ability to design objects of subject design, which should have beauty (artistic and semantic way), benefits (set by the author of conceptual functionality) and strength (thoughtful manufacturability). The present study focuses on the features of creating an artistic and aesthetic image, which is formed through the generation of a flat artistic and semantic composition (clausura). To demonstrate the design skills and abilities that the student should have, the practice of organizing training sessions and performing work by students of the Design direction (undergraduate, 4th year) of Udmurt State University was taken when mastering the Design discipline, which shows that when completing the educational task as project competencies, the student must have sufficient skills in methodological analysis of the design process – dividing it into specific interconnected stages: criterion analysis of analogues, selection of possible technologies for making a design object, creation of a thematic artistic and semantic composition (clausure), generation of a three-dimensional digital model of the subject design object. The article emphasizes the importance of the stage of formation of creative clausure for the expression by artistic and graphic means not only of design ideas (which appeared on the basis of studied analogues and manufacturing technologies), but also of a personal creative interpretation of semantic aesthetic images laid down in the designed product.

Keywords: design, artistic and semantic composition, formation, design, artistic and creative competencies.

Введение

Подготовка кадров в образовательных организациях высшего образования и использование компетентностного подхода в профессиональной подготовке специалиста являются одними из направлений исследования в области методологии и технологии профессионального образования. Проблематика организации учебных заданий у бакалавров, обучающихся по направлению «Дизайн», при котором должны формироваться специфические комплексные профессиональные компетенции, связанные с проектной деятельностью, представляется актуальной. Речь идет о закреплении навыков образного мышления, когда, как пишут исследователи Е.Н. Ковешникова и П.А. Кавешников: «Студентам необходимо понимать, что в … работе требуется глубокое осмысление и изучение изображаемого объекта, переработка форм, знание и применение законов композиции, активная работа воображения и фантазии» [1]; о навыках формообразования, под которыми, как пишут авторы Т.Е. Микова и В.А. Чупина, «…понимается способность применять знания, умения и практический опыт для анализа и синтеза формы объекта и определения функционально-конструктивной, пространственно-пластической и технологической структур вещи» [2] и включающее в себя «… пространственную организацию элементов изделия (комплекса, среды), определяемую его структурой, компоновкой, технологией производства, а также эстетической концепцией» (авторы Н.К. Шабанов, Н.С. Степанова-Третьякова, Ю.И. Бондарев [3]). Формирование указанных компетенций сопряжено со становлением обучающегося как творческой личности, способной комплексно, структурно и эффективно использовать полученные навыки и умения в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель исследования

Установить и показать значимость художественно-смысловой композиции как важного элемента в формировании комплекса профессиональных проектных компетенций у обучающихся по направлению подготовки «Дизайн» при разработке объектов предметного дизайна.

Материал и методы исследования

Становление дизайнера как творческой личности находится в непосредственной взаимосвязи с такими понятиями, как «одаренность», «способность» и «креативность», что отмечают в своей научной работе Н.А. Коноплева, О.Н. Данилова, Т.А. Зайцев [4]. Творчество подразумевает поиск чего-то нового, стремление сделать то, что еще никто до тебя не делал. Обучение дизайну наряду с развитием природного творческого потенциала человека предполагает освоение навыков организации проектного процесса. В своей научной публикации В.В. Кофтун на этот счет заметил: «Методологический анализ проектного процесса, проводимый студентами на примерах учебных заданий, способствует развитию их

теоретико-методологической грамотности, формирует опыт аналитического подхода к разнообразным проектным ситуациям, с которыми будущие дизайнеры могут встретиться» [5]. Завершение формирования профессиональных навыков и умений по комплексной организации проектной деятельности происходит на завершающих этапах обучения при освоении дисциплины «Проектирование», когда студент на достаточном уровне владеет общепрофессиональными компетенциями, хорошо осознавая взаимосвязь всех этапов проектной работы. На рисунке 1 показана структура компетенций, владение которыми определяет способность к созданию объектов предметного дизайна, которые должны обладать *красотой* (художественно-смысловым образом), *пользой* (заданной автором концептуальной функциональностью) и *прочностью* (продуманной технологичностью изготовления).

Рис. 1. Структура общепрофессиональных компетенций, формирующих способность к проектированию объектов предметного дизайна

Объекты предметного дизайна проектируются и существуют в трехмерной системе координат. Трехмерное пространство расширяет возможности творческой вариативности при генерации авторских идей, но одновременно усложняет процессы формирования целостных

эстетических образов, гармоничных во всех пространственных плоскостях их восприятия. Обучающийся должен обладать навыками методологического анализа проектного процесса: умением разбивать общую проектную задачу на несколько относительно простых этапов, имеющих разный функциональный и исполнительский характер, но во взаимосвязи позволяющих получить хорошие окончательные результаты, достигая требуемых *«пользы»*, *«красоты»* и *«прочности»* проектируемого объекта.

В настоящем исследовании сделан акцент на особенностях создания художественно-эстетического образа («красоты») объекта проектирования, который формируется посредством генерации плоскостной художественно-смысловой композиции (клаузуры), тонкостям работы над которой посвящены статьи С.Н. Зыкова, Е.В. Ярковой [6] и Е.В. Овчинниковой [7]. Необходимо отметить, что клаузура позволяет автору не только понять принципы формообразования проектируемых объектов предметного дизайна, их оригинальную цветовую гамму и организацию визуальных акцентов, соответствующих задуманной смысловой идее, но также в некоторой степени прийти к пониманию и принятию решения о возможных технологиях материализации проекта в реальных изделиях, что вносит свой вклад в окончательный образ этого творческого произведения. Резюмируя, можно констатировать, что создание клаузуры требует наличия у обучающегося не только художественных способностей и фантазийного мышления, но и знаний особенностей конструкторско-технологического плана.

Результаты исследования и их обсуждение

Для демонстрации проектных навыков и умений, которыми должен обладать студент, была взята практика организации учебных занятий и выполнения работ обучающимися направления «Дизайн» (бакалавриат, 4-й курс) Удмуртского государственного университета при освоении дисциплины «Проектирование».

Рассмотрим поэтапное выполнение учебного проектного задания (тема – «Кресло для отдыха в общественных местах»), структура которого нацелена на развитие у обучающихся навыков методологического анализа проектного процесса, формирование опыта аналитического подхода к разработке авторских проектных решений.

Этапы работ

1. Критериальный анализ аналогов.

Это предварительный этап, на котором проводятся сбор и систематизация первичной информации по существующим дизайнерским разработкам.

Объекты дизайн-проектирования, имеющие трехмерное измерение (как в формате реального мира, так и в формате цифровой графики), сейчас окружают людей повсюду: практически весь предметный мир человека и среда обитания в целом, в глобальном смысле

слова, являются конгломерацией таких объектов. Поэтому логично предположить, что существует достаточно большое количество разработанных и успешно реализованных дизайнерских решений. Глобальное цифровое пространство Интернета позволяет обучающимся либо в аудитории под контролем преподавателя, либо самостоятельно достаточно просто сформировать перечень проектов, реализованных различными авторами, контекстное направление разработки которых является близким к разрабатываемому учебному дизайн-проекту. На начальном этапе работы над проектом база аналогов служит хорошей основой для проведения сравнительного анализа с целью прийти к пониманию наиболее популярных художественно-смысловых образов, особенностей материализации реальных образцов, мест размещения разработанных объектов дизайна, целевого функционального назначения и т.д. Все это дает необходимую информацию для конкретизации направления и объема предстоящих проектных работ в контексте выбранной обучающимся тематики разработки.

Исходя из вышеизложенного, для учебного дизайн-проекта «Кресло для отдыха в общественных местах» был определен концептуальный стиль реализации «Hi Tech» в минималистическом материальном исполнении (как наиболее распространенном при подобных дизайн-разработках). Это наложило отпечаток на выбор технологий реализации дизайн-проекта, а также на особенности формирования образов художественно-смысловой композиции, которые будут рассмотрены ниже.

2. Выбор возможных технологий изготовления дизайн-объекта.

Согласно структуре общепрофессиональных компетенций, этот этап проектных изысканий закреплен за навыками и умениями категории «прочность» (рис. 1).

В рассматриваемом учебном примере выбор способа изготовления основного несущего элемента конструкции кресла для отдыха пассажира выпал на технологию создания конструкции многосоставного трубчатого силового каркаса (рис. 2).

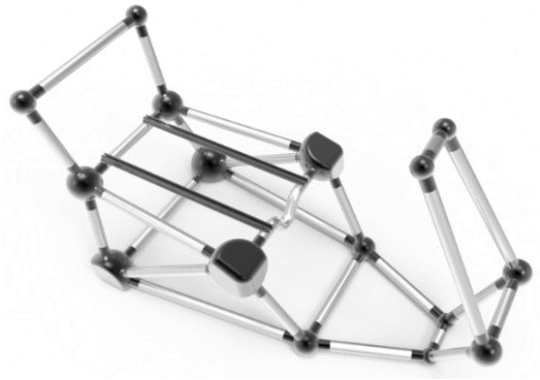

Рис. 2. Трубчатая конструкция силового несущего каркаса кресла

Такая технология вполне соответствует стилю «Hi Tech» и часто используется в

дизайне объектов подобного рода. Визуально конструкция представляет собой сочетание прямых разнонаправленных линейных составляющих, что может являться одним из смысловых элементов при последующей генерации творческой клаузуры.

3. Создание тематической художественно-смысловой композиции (клаузуры).

Согласно структуре общепрофессиональных компетенций, этот этап проектных работ закреплен за навыками и умениями категории «красота» (рис. 1).

Как показывает практика, данный этап является наиболее сложным для обучающихся, поскольку предполагает аккумулирование и выражение художественно-графическими средствами не только проектных идей (появившихся на основе изученных аналогов), но и личностного понимания методов творческого выражения смысловых эстетических образов, закладываемых в проектируемое изделие (об особенностях создания формальной композиции пишет Е.В. Овчинникова [7]). В представленном примере в целях выражения творческой идеи была создана художественная композиция «Комикс», представленная на рисунке 3. Здесь необходимо пояснить, что задание, которое ставилось обучающемуся при создании клаузуры, содержало требования по отражению в композиции обязательных элементов урбанистического и техногенного характера, которые определялись выбранным стилем «Hi Tech» и геометрическими формами, характерными для трубчатого каркаса.

По идейному творческому замыслу композиция «Комикс» (рис. 3) должна была олицетворять сложный эмоциональный мир автора дизайн-проекта, который проходит ряд трансформаций: от начального осознания необходимости поиска оригинальных идей до их взрывной генерации и, возможно, последующего творческого опустошения. Поэтому в данном графическом произведении (рис. 2) присутствует условное разделение на шесть самостоятельных зон, символизирующих разные эмоциональные вехи проектирования.

Центром композиции выступает город с его характерными визуальными приметами в форме прямых уходящих в высоту линий зданий. На его заднем плане находятся голубое небо и восходящее солнце. Это, по замыслу, символизирует жизненные силы и техногенную энергию городской среды. Вокруг композиционного центра располагаются несколько вспомогательных информационно значимых зон: горящая лампа ассоциируется с внезапностью творческого озарения при зарождении новых проектных решений; радуга и разноцветные облака – спектр возможных вариантов проекта, из которых необходимо выбрать единственный окончательный вариант; старинная фитильная граната – взрывное начало творческого поиска в рамках возникшего смыслового замысла; взрыв – высвобождение накопленного творческого потенциала автора при работе над проектом; мозг ассоциируется с умственной и физической усталостью человека после завершения работы над проектом.

Рис. 3. Художественная смысловая композиция «Комикс»

Здесь необходимо обратить внимание, что геометрическое разделение художественно-смысловой композиции на отдельные зоны выполнено при помощи прямолинейных геометрических образований, характерных для трубчатого каркаса проектируемого объекта.

4. Генерации трехмерной цифровой модели объекта предметного дизайна.

Согласно структуре общепрофессиональных компетенций, этот этап проектных работ закреплен за навыками и умениями категории «польза» (рис. 1).

Созданная художественно-смысловая композиция «Комикс» послужила творческой информационно значимой основой для создания трехмерной цифровой модели универсального кресла для отдыха, представленной на рисунке 4 [8].

Рис. 4. Пример цифровой модели объекта предметного дизайна

Охарактеризуем его прямой функционал, общую конструкцию и обозначим ассоциативные связи с представленной на рисунке 3 композицией.

Универсальное место для релаксации предназначено к размещению в общественных местах длительного ожидания, таких как аэропорты и вокзалы. Проектируемое изделие подчиняется принципам эргономического проектирования, поэтому имеет множество компонентов, таких как: регулируемое сиденье и спинка, подголовник, подлокотники, опора для ног, подножка и пр.

Кроме того, конструкция оснащена монитором, расстояние до которого человек может регулировать за счет смещения кресла, перемещающегося на салазках. Кронштейн монитора на штанге-держателе имеет возможность регулировки поворота, изменения высоты и угла наклона.

Несущей основой разработанного дизайн-объекта является металлический трубчатый каркас. Практически все другие элементы кресла крепятся к нему. Именно из труб каркаса образуется пространственная геометрия, формирующая оригинальный визуальный образ, где присутствуют такие «зрительно устойчивые» геометрические образования, как треугольники и трапеции, во многом повторяющие прямые линии, разделяющие отдельные блоки художественно-смысловой композиции (рис. 2).

Общий пространственный образ конструкции дополняют большие усеченные шары в местах сочленения отдельных труб (при этом нижние шары, имеющие контакт с полом, дополнительно выполняют функцию опорных элементов). По форме эти массивные объекты, закрывающие места соединений элементов каркаса, наследуют форму и цвет «старой фитильной гранаты», изображенной на композиции (рис. 2). Стоит отметить и прямую ассоциативную смысловую связь лампы (находящейся в верхней части конструкции кресла и выполняющую функцию освещения рабочего места) с образом лампы на клаузуре (рис. 2).

Таким образом, сравнивая особенности художественно-смысловой композиции и цифровой модели проектируемого объекта, можно видеть эффект наследования и ассоциативного соответствия форм, акцентирующих элементов, а также цветового решения отдельных элементов.

Заключение

Проектирование объектов предметного дизайна является сложным многоэтапным процессом, где обучающий должен искать компромисс между красотой, пользой и прочностью создаваемого изделия, одновременно используя множество освоенных за время обучения проектных компетенций, включая навыки методологического анализа проектного процесса: разделения его на специфические взаимосвязанные этапы. Для создания эстетически значимого образа особую роль в работе играет генерация художественно-смысловой композиции (клаузуры). Это наиболее сложный этап, требующий наличия у обучающегося не только художественных способностей и фантазийного мышления, но и

знаний конструкторско-технологического плана. Но именно авторская клаузура в первом приближении формирует красоту проектируемого объекта, его художественно-смысловое начало.

Список литературы

1. Ковешникова Е.Н., Кавешников П.А. Формирование навыков стилизации в изобразительной деятельности у бакалавров ландшафтной архитектуры // Ученые записки Орловского государственного университета. 2020. № 2(87). С. 186-188.
2. Микова Т. Е., Чупина В.А. Компетенция формообразования в подготовке бакалавров-дизайнеров: понятие, компоненты, уровни // Современная высшая школа: инновационный аспект. 2020. Т. 12, № 3 (49). С. 21–28.
3. Шабанов Н.К., Степанова-Третьякова Н.С., Бондарев Ю.И. Проблемы формирования художественных умений у студентов-архитекторов посредством освоения формообразования // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2017. № 3 (43). С. 210–218.
4. Коноплева Н.А., Данилова О.Н., Зайцева Т.А. Творческие подходы в дизайн-образовании // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=13541 (дата обращения: 17.01.2025).
5. Кофтун В.В. Методология проектной деятельности в дизайн образовании // Вестник омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2015. № 4(8). С. 69-71.
6. Зыков С.Н., Яркова Е.В. Творческая композиционно-смысловая клаузура как основа методологического подхода объектного проектирования // Вестник педагогических наук. Международный научно-исследовательский журнал: М. 2022. №8. С. 168-172.
7. Овчинникова Е.В. Формальная композиция в дизайне // Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами образования: материалы VI Международной конференции. Ижевск, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. 2014. С. 259-262.
8. Зыков С.Н., Фефилова П.В. Универсальное кресло для отдыха // Художественный образ и инженерные решения. Бакалавры дизайна 2017. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2017. С. 44-47.