

Формирование цветовой культуры у студентов специальности «Дизайн»

© Кулененок В. В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет
имени П. М. Машерова», Витебск

Профессиональная подготовка специалистов в области дизайн-проектирования интерьеров предполагает фундаментальную подготовку дизайнеров, направленную на углубленное освоение проектной методологии. Критерием достижения данной цели в процессе обучения дизайнера выступает комплексный показатель качества его проектных разработок, объективно отражающий реальный уровень развития художественно-проектной культуры студента на каждом этапе его обучения. Поэтому особая роль принадлежит такой дисциплине, как «Дизайн-проектирование».

Развитие цветовой культуры у студентов напрямую связано с проблемой формирования проектной культуры. Цель дисциплины «Цветоведение» – развитие способностей и умений пользоваться цветом в профессиональной работе. Практическая подготовленность дизайнера в области цветоведения должна иметь диапазон от навыка в подборе нужного цвета до осознанного использования его эмоционально-психологического и эстетического воздействия на человека в процессе организации пространства и вещи.

Ключевые слова: цветоведение, проектная культура, дизайн-проектирование цветовой среды.

(Искусство и культура. — 2012. — № 1(5). — С. 128-134)

The formation of color culture among students of speciality «Design»

© Kyleneenok V. V.

Educational Establishment «Vitebsk State University named after P. M. Masherov», Vitebsk

Training of specialists in the field of design- project involves fundamental training designers to an in-depth exploration of project-based methodology. criterion for achieving this objective in learning designer is a comprehensive indicator of the quality of its project development, objectively reflects the actual level of development of art and design student culture at every stage of his education. Therefore, this discipline plays a special role as «design- project».

Development of color culture students directly linked to the formation of project culture. The purpose of discipline «colour» – development of abilities and skills to use color in their professional work. Practical training designer in a chromatics must have a range of skill in the selection of the color you want to use his emotionally-informed psychological and aesthetic impact on the person in the organization of the space and stuff.

Key words: culture, colour study, design- project color environment.

(Art and Culture. — 2012. — № 1(5). — P. 128-134)

В современных условиях основной задачей высшей школы является дальнейшее развитие системы профессионального образования и повышение качества подготовки специалиста. Эффективность решения данной задачи обеспечивается качеством подготовки формирования компетенций выпускника свободно ориентироваться в информационном пространстве и профессионально решать задачи в области дизайн-проектирования средовых объектов. Но сегодня изобразительно-педагогические системы и современные

информационные технологии не имеют единой разработанной теоретической концепции, т. е. теории методологии дизайн-проектирования как средовых объектов, так и самого процесса дизайн-образования. Исходя из этого, можно отметить, что одним из средств решения всех этих проблем является реализация системного подхода в дизайн-проектировании средовых объектов и использование его в проектировании процесса дизайн-образования.

Развитие цветовой культуры у студентов напрямую связано с проблемой формиро-

вания проектной культуры, т. к. проектную культуру можно определить как «социально-прогрессивную творческую деятельность субъектов образовательного процесса во всех доступных им сферах бытия и сознания» [1] и как «понятие о проектировании в универсальном и автономном виде проектной деятельности, практикуемых сегодня наряду с дизайном (эргономическое, социальное, экологическое проектирование) и новыми методологическими установками (средовой подход) [2].

Среди современных исследователей, работающих в направлении разработки теории методологии дизайн-проектирования средовых объектов, можно отметить О. В. Чернышева, В. Т. Шимко, А. А. Грашина, В. Н. Ткачева, В. Ф. Рунге, И. А. Розенсона и др., в области проектной культуры – О. И. Генисаретского, А. О. Кравцова, В. Ф. Сидоренко, К. М. Кантора и др., в области культуры цвета – Л. Н. Миронову, В. Ю. Медведева и др.

Однако система единого подхода к формированию компетенций выпускника в области цветовой культуры разработана, на наш взгляд, недостаточно. Поэтому в своей статье мы ставим цель определить основные подходы к формированию компетенций выпускника в области цветовой культуры на основе системного подхода в дизайне. Для этого необходимо решить следующие задачи:

- осуществить анализ содержания структурных элементов учебной программы по курсу цветоведения и других дисциплин;
- определить учебно-методические подходы к формированию цветовой культуры у студентов.

Содержание структурных элементов учебной программы по курсу «Цветоведение» и другим дисциплинам. Основными методами для решения поставленных задач являются: анализ, синтез, моделирование, обобщение. Источниками исследования являются психолого-педагогические исследования в рамках выделенной проблемы и непосредственный педагогический опыт преподавания курса «Цветоведение» на художественно-графическом факультете УО «ВГУ им. П. М. Машерова».

Профессиональная подготовка специалистов в области дизайн-проектирования интерьеров предполагает фундаментальную подготовку дизайнеров, направленную на углубленное освоение проектной мето-

дологии. Критерием достижения данной цели в процессе обучения дизайнера выступает комплексный показатель качества его проектных разработок, объективно отражающий реальный уровень развития художественно-проектной культуры студента на каждом этапе его обучения. Поэтому особая роль принадлежит такой дисциплине, как «Дизайн-проектирование».

Но наряду с этим важную роль в профессиональной подготовке дизайнера призваны играть специальные дисциплины художественно-творческого направления, такие, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Компьютерная графика», «Архитектоника», «Основы проектной графики и перспективы» и «Цветоведение». Каждая из них привносит свои особые качества в общую картину формирования художественно-проектной и цветовой культуры будущего профессионального дизайнера [3].

Цветоведение – это комплексная наука о процессах восприятия и различия цветов. Цель дисциплины «Цветоведение» – развитие способностей и умений пользоваться цветом в профессиональной работе. Практическая подготовленность дизайнера в области цветоведения должна иметь диапазон от навыка в подборе нужного цвета до осознанного использования его эмоционально-психологического и эстетического воздействия на человека в процессе организации пространства и вещи.

Программа по дисциплине «Цветоведение» состоит из двух разделов. Первый раздел (1 курс) – это вводный курс (пропедевтика) цветоведения, и основными задачами его являются:

- расширение знаний о художественной выразительности цвета;
- изучение цветоощущений и совершенствование чувства цвета;
- освоение методики разработки колористических авторских композиций.

Второй раздел (2 курс) – это курс по изучению пространственных свойств цвета для организации цветовой среды интерьера, и основными задачами его являются:

- изучение критериев организации оптимальности цветовой среды;
- определение структурной значимости цветовой среды;
- освоение методики организации функционирования системы «человек-цветовая среда».

Особенность организации учебного процесса в изучении дисциплины «Цветоведение» заключается в том, что первый и второй разделы каждый делятся на две части (семестры).

1 курс (1 семестр). В этом семестре студенты выполняют упражнения и задания в технике ручной графики, используя краски (гуашь) и цветную бумагу. Поставленные задачи в этом семестре студенты решают посредством специальных упражнений, идея которых заключается в том, что вводный курс цветоведения нужно изучать на формальном уровне, и поэтому упражнения выполняются в виде свободной выкраски.

1 курс (2 семестр). В этом семестре студенты выполняют упражнения и задания при помощи компьютерной графической программы CorelDRAW. Поставленные задачи решаются посредством специальных упражнений, концепция которых заключается в том, что вводный курс цветоведения нужно изучать на очень простых «формах», т. е. на формальном уровне, и поэтому упражнения выполняются в виде цветовой мозаики. Практическая работа над созданием упражнений предполагает сначала «разыграть» цветовую комбинаторику, потом декоративную фразу и на основе ее создать декоративную композицию. В нашем случае это самые простые геометрические орнаментальные композиции для лоскутной техники «пэчворк» (рис. 1).

2 курс (3 семестр). В этом семестре студенты выполняют упражнения и задания в технике ручной графики, используя краски (гуашь) и цветную бумагу. Поставленные задачи в этом семестре студенты решают посредством специальных упражнений, идея которых заключается в том, что данную проблему организации цветовой среды, с одной стороны, нужно изучать на конкретных условиях и поставленных задачах, а с другой стороны – на формальном, условном уровне, где важно передать состояние и впечатление от интерьера. Поэтому упражнения выполняются в виде цветофактурных зарисовок и выкрасок. Практическая работа по выполнению упражнений предполагает сначала «проанализировать» объект (фото интерьера), выполнить обобщающий эскиз в гуаши и выполнить завершающий набросок интерьера в карандаше в другой цветовой тональности.

2 курс (4 семестр). В этом семестре сту-

денты выполняют упражнения и задания при помощи компьютерной графической программы CorelDRAW. Поставленные задачи решаются посредством специальных упражнений, концепция которых заключается в том, что данную проблему организации цветовой среды, с одной стороны, нужно изучать на конкретных условиях и поставленных задачах, а с другой стороны – на формальном, условном уровне, где важно передать состояние и впечатление от интерьера. Поэтому упражнения выполняются в виде цветофактурных схем. Практическая работа над созданием упражнений предполагает сначала «разыграть» несколько схем, а потом выбрать одну из них для создания основной композиции интерьера (рис. 2).

Основные задачи дисциплины состоят в том, что в результате изучения предмета «Цветоведение» студенты должны:

1) знать:

- основное предназначение цвета как образное и формообразующее средство в дизайн-проектировании;
- основные понятия цветоведения, названия и квалификацию цветов и их характеристики;
- правила и принципы аддитивного, пурпурного и субтрактивного образования цветов;
- основные принципы цветовой гармоний, типы классической гармоничной цветовой композиции, виды гамм и колоритов и специфику их применения;
- закономерности взаимодействия цвета с формой и пространством;

2) уметь:

- строить цветовые системы, определять их значимость и анализировать эффективность применения в заданных условиях;
- создавать цветовую схему проектируемого объекта и обосновывать ее эффективность;
- использовать возможности цвета и цветовых отношений в повышении выразительности образного решения дизайн-объекта;
- применять принципы цветовой гармонии для обеспечения целостности образного решения интерьеров.

Учебно-методические подходы к формированию цветовой культуры у студентов. Начиная со второго курса студенты на занятиях по дисциплине «Введение в дизайн-проектирование» решают вопросы цветовых

отношений элементов среды. Это простые задачи, связанные с нахождением цветового колорита детской мебели и комнаты.

На третьем, четвертом и пятом курсах перед студентами ставится проблема организации цветового пространства школы, офиса, банка, кафе, клуба и музея (рис. 3). И, чтобы решить эту проблему, следует знать и понимать специфические особенности цветовой организации интерьера. Все эти вопросы студенты изучают на занятиях по дисциплинам «Дизайн-проектирование», «Проектно-методические клаузуры», «Компьютерное проектирование» и др.

Архитектурная полихромия воспринимается в интерьере иначе, чем во внешнем мире, так как замкнутое пространство – специфическая светоцветовая среда, не похожая на природу. Оно значительно слабее освещено солнечным светом. Поэтому цвет здесь, будучи затемненным, сам изменяется и заметно снижает освещенность помещения. В интерьере мы имеем дело с искусственной, специально созданной средой со своими особыми законами гармонизации. Интерьер отличается от экстерьера многообразной предметной средой, обилием отделочных природных и искусственных материалов. Организовать такое многоцветье не всегда просто, это требует усилий и специальных знаний. В интерьере цвет рассматривается на близком расстоянии, иногда вплотную, длительное время находится в поле зрения человека и вследствие этого, будучи сильно насыщенным, быстро утомляет и как бы теряет свою насыщенность.

Цвет в помещениях может содействовать или препятствовать функциональным процессам. Его выбор многосторонне обусловлен, а характер психофизиологического воздействия и эмоционального восприятия в интерьере совсем другой, чем во внешней среде. Роль цвета в интерьере повысилась и в связи со стремлением компенсировать однообразие и упрощенность формы типовых образцов пространства, мебели и оборудования, обусловленные современной технологией индустриальных методов строительства. Однако всегда нужно помнить, что перенасыщение цветом, как и цветовое голодание, в интерьере особенно ощутимо. В связи с этим целесообразно подробно изучать роль цвета в интерьере. Проблемы, связанные с использованием цвета здесь, условно можно разделить на функци-

ональные и эстетические, или композиционно-художественные.

Сегодня для решения этой проблемы применяется подход, предполагающий сочетание научного и эстетического начал. В этом случае исследования охватывают как функциональную, так и эмоциональную сферы. В организации цветовой среды вообще очень трудно установить четкую грань между тем, что делается «для пользы», а что «для красоты». Так же велика роль эмоционального климата в восстановлении физической и умственной работоспособности, цветовая гармония особенно важна для компенсации цветового утомления. Полноценность цветового решения предполагает его комплексность, всесторонность, обоснованность.

Необходимо, опираясь на современные достижения науки о цвете и развитое эстетическое чувство, создать комплексные, всесторонне обоснованные решения с установленным заранее, предусмотренным характером психофизиологического и эстетического воздействия на человека.

Современные подходы в методологии дизайн-проектирования средовых объектов ставят также задачи и перед дизайнерами, в частности, перед педагогами, чья главная задача заключается как в формировании профессионального специалиста в сфере дизайна интерьеров, так и профессиональных компетенций в области цветовой культуры.

В связи с этим на кафедре разработана методика обучения студентов профессиональным навыкам в области развития цветовой культуры. Эта методика построена на принципах цветовой организации предметно-пространственной среды объектов.

Рассмотрим основные методические принципы и приемы цветовой организации предметно-пространственной среды функциональных и средовых комплексов. Принцип цветовых гармонических сочетаний родственных элементов среды между собой и с другими элементами не ведет к сокращению разнообразия систем и ситуаций, в которых эти цветовые тона и их сочетания применяются. Кроме того, варианты сочетаний в пределах установленной номенклатуры цветовых тонов позволяют решать вопросы композиционной организации оборудования путем их цветовой ритмизации, пропорционирования, связи с масштабностью и тектоникой и т. д.

Предлагаемая методика формирования и визуальной, и антропометрической, и материальной структур проектируемого объекта предполагает выделение неких оснований для рассмотрения цветовых композиций в виде своеобразных знаковых систем, посредством построения отношений «цветовое пятно–знак». Такая проектная позиция – выражать те или иные тематические сообщения о проектируемом объекте и его структурных элементах с помощью заранее определенных цветовых сочетаний – легла в основу проводимых работ по его цветовой организации. Такую работу методически можно подразделить на несколько основных проектных этапов.

Первый этап. На этом этапе идет формирование базовых понятий (их блоков, репрезентирующих конкретные объекты и их элементы), определяются и анализируются пространственные и временные характеристики деятельности людей на различных средовых объектах. В ходе проведения анализа строятся карты-схемы функциональных помещений с указанием расположения рабочих мест, мебели, основного и вспомогательного оборудования и т. п. Затем на основе данных наблюдений и хронометража на карте-схеме фиксируются перемещения и основные действия персонала в этих помещениях. Фиксируются также предметы и поверхности ограждающих конструкций, находящиеся в поле зрения, и время их нахождения в поле зрения.

Второй этап. Основное содержание второго этапа заключалось в структурировании и иерархизации данных блоков понятий. Несмотря на совершенно индивидуальные психофизиологические реакции людей на цвет, они все же характеризуются некоторой общностью, что использовалось при иерархизации блоков-понятий. Одним из основных шагов в этом направлении должно быть выявление личностных предпочтений цветового решения предметного пространства, формирующихся у соответствующих категорий персонала. Далее блоки понятий ранжируются по их значимости и после соответствующей статистической обработки выстраиваются в иерархически организованные цепочки.

Третий этап. Здесь предполагается, что цветовое выражение иерархизированных блоков- понятий будет систематизировано путем установления стереотипных семан-

тических связей на основе предъявления испытуемым цветовых образцов. Для реализации этой процедуры используется специальная анкета, вопросы которой связаны с выбором цвета основных цветоносителей (репрезентантов), выраженных вербально и иерархизированных на предшествующем этапе. Ставятся также вопросы об общем предпочтительном цветовом решении среды объекта, а персоналу (дополнительно) – о цветовом решении своих рабочих мест.

Четвертый этап. На этом этапе идет построение схемы выбора гармоничных цветовых сочетаний. Здесь предлагается специальная процедура, заключающаяся в кодировании отобранной системы цветов (базовых цветов и их вариаций) на основе колористической матрицы. В матрице каждый цвет имеет свои координаты, а цветовые сочетания устанавливаются при помощи своеобразных кодов (ключей).

В данной методике использованы известные в психологии и искусствоведении принципы образования целостных объектов применительно к цветовой организации предметно-пространственной среды комплексных объектов.

Первый из них – «принцип повторяемости целого в его частях». Относительно гаммы цветов данный принцип реализуется посредством выделения ведущего (композиционно и психологически наиболее значимого) цвета гармонии и повторения его путем, например, ахроматических преобразований или хроматических смешиваний главного цвета с другими второстепенными, но в пропорции, оставляющей доминанту за избранным цветом. Данный принцип можно охарактеризовать как «композицию сближенных цветов», то есть сочетание цветов соседних или близко расположенных в цветовом круге, а также сочетание цветов, близких по своим физическим характеристикам.

Следующий принцип – «соподчиненность частей в целом». Данный принцип оговаривает соподчиненность элементов, объединяемых в целом на основе различия, где в целом может быть выделено главное, второстепенное и дополнительное. Этот принцип возможно реализовать путем иерархического дифференцирования отобранной гаммы цветов, выделения главной темы и вариаций. Данный принцип наиболее полно проявляется в предложенной методике цветового выражения тематиче-

ских сообщений, где возможно построение многоступенчатой иерархии и координация связей между цветовыми элементами.

Далее следует принцип «соразмерности частей в целом». Сущность этого принципа заключается в определении оптимального пропорционального отношения всех элементов цветовой гаммы. С одной стороны, площадь, занимаемая конкретным цветом, исходя из функциональной необходимости, является определяющим фактором для согласования пропорционального отношения цветовых поверхностей; с другой стороны, яркость, светлота, насыщенность конкретного цветового тона по отношению к тем же параметрам другого цвета (например, фона) определяются путем их сопоставления.

Четвертый принцип «уравновешенности частей» согласует противоположные (по цвету) части целостного объекта. Данный принцип основан на контрастных цветовых сочетаниях. Такой гармонии свойственна большая мера различия цветов, касающихся их физических свойств, а также усиление качества каждого цвета при непосредственном взаимодействии с другими.

И последний, обобщающий – «принцип единства», заключающийся в степени повторяемости цветовых элементов гаммы цветов, организующих единство целого. В определенном смысле данный принцип оговаривает и степень единства связей между элементами. В то же время он оговаривает уравновешенность как степень единства противоположностей. Этот принцип как бы суммирует все ранее сформулированные принципы. Он также непосредственно связан с такими композиционными признаками единства, как высокая организованность, связанность, согласованность элементов объекта, а также со средствами цветоритмической организации и пропорциональной координации.

На основе предлагаемой методики и выделенных принципов был разработан концептуальный подход к проблеме цветовой организации предметно-пространственной среды какого-либо комплексного объекта (производственного, жилого или административного). Этот подход включает три основных аспекта [4]:

1. Функциональное соответствие. Во всех случаях цветовая организация предметно-пространственной среды должна отражать происходящие в ней процессы.

Другими словами – цветовое пространство должно структурироваться таким образом, чтобы вызывать у субъекта соответствующую эмоциональную реакцию, обусловленную эстетическими, информационными и, в ряде случаев, компенсационными функциями цвета. Функциональное соответствие понимается как необходимость рассмотрения всех определяющих и влияющих на цветовое решение факторов, в конечном итоге дающее возможность приспособить предметно-пространственную среду к специфике деятельности, характерной для конкретного объекта.

2. Осмысление. Этот аспект базируется на процессе познания окружающего, проявляющегося у субъекта в непосредственном осмыслении видимого. Использование цвета в этом процессе объективно может быть выражено системой программируемых цветовых картин, дающих исчерпывающую информацию о проходящих в среде процессах. Эта информация проявляется в предоставлении возможности субъекту легко опознать и идентифицировать составляющие среду элементы, а также легко ориентироваться в данном пространстве.

3. Колористическая целостность объекта. Формирование целостной цветовой композиции подразумевает организацию совокупности цветовых пятен, исходя из трех основных требований:

- комбинаторики цветосочетаний, то есть группирования цветов по одному из выбранных принципов (например, подобия цветовых пятен или их контраста);
- динамики цветосочетаний, то есть организации цветовых пятен по ранее продуманной программе;
- гармонизации цветосочетаний.

В то же время аспект целостности понимается как необходимость целенаправленной организации всех факторов, воздействующих на субъект при восприятии им цветовой среды, в некое единство, структурированное и организованное на основе художественного замысла и программно отобранное в колористической композиции.

Для оперативного решения выбора цветовой гармонии на основе отобранных базовых цветов разработана матрица кодирования цветовой гармонии среды, в которой зафиксированы все возможные цветовые сочетания. Каждый код (или ключ) представляет собой графическое обозначение

определенного типа цветовой гармонии, которая может быть использована в конкретной ситуации при решении цветовой среды (рис. 3). Например, можно построить следующие типы гармоний на основе:

- комбинации одного базового цвета и цвета, полученного путем его смеси с ахроматическими цветами;
- сочетания двух близких базовых цветов и цветов, полученных путем их смеси с ахроматическими цветами;
- сочетания комбинаций двух дополнительных базовых цветов и цветов, полученных путем смеси их с ахроматическими цветами;
- сочетания смешанных с ахроматическими цветами двух близких базовых цветов и дополнительного к одному из них цвета, применяемого в «чистом» виде.

Заключение. Таким образом, в рамках проведенного исследования нами выявлено, что формирование цветовой культуры у студентов в процессе подготовки дизайнеров зависит от следующих факторов:

- разработки учебно-методического комплекса по дисциплине «Цветоведение» и использования его в учебном процессе;
- систематического и последовательного изучения основных закономерностей цветовосприятия и осознанного использования эмоционально-психологического и эстетического воздействия цвета на человека в процессе организации пространства и вещи как в ручной технике, так и в компьютерных технологиях;
- органического взаимодействия и использование межпредметных связей в дизайн-проектировании при создании

цветовой организации предметно-пространственной среды;

- использования основных методических принципов и приемов цветовой организации предметно-пространственной среды функциональных и средовых комплексов, которые включают несколько основных проектных этапов;
- использования концептуального подхода к проблеме цветовой организации предметно-пространственной среды (производственной, жилой или административной), который включает три основных аспекта: функциональное соответствие, осмысление и создание колористической целостности объекта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кравцов, О. А. Воспитание творческих установок как составляющая становления проектной культуры субъектов образовательного процесса / А. О. Кравцов // Инновации и образование: сб. материалов конф. Серия «Symposium», вып. 29. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. – С. 324–330.
2. Генисаретский, О. И. Проблемы исследования и развития проектной культуры дизайна: автореф. ... дис. канд. искусствовед. / О. И. Генисаретский; ВНИИТЭ. – М.: ВНИИТЭ, 1988.
3. Чернышев, О. В. Дизайн-образование: новая модель профессиональной подготовки дизайнеров / О. В. Чернышев. – Минск: Прописи, 2006. – 280 с.
4. Грашин, А. А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов): учеб. пособие для студ. архитектурных и дизайнерских спец. / А. А. Грашин. – М.: Архитектура-С, 2004. – 232 с. : ил.

Поступила в редакцию 08.11.2011 г.