

УДК 745.51:730:592

Летняя учебная практика – первый шаг к самостоятельному творчеству

Герасимов А.А.

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

Данная статья имеет цель раскрыть содержание и показать особенности заданий, выполняемых в период летней учебной практики студентами специальности «Дизайн предметно-пространственной среды».

В исследовании сделан акцент на неразрывной связи теоретических знаний с их непосредственным применением в практической дизайнерской деятельности. Учебная практика имеет особое значение, поскольку формирует у студентов умения и навыки по рисунку в условиях проектной деятельности, развивает навыки дизайнерского мышления, повышает рост их профессионального мастерства в области макетирования. Летняя учебная практика завершает обучение на курсе и способствует переходу на следующую ступень обучения.

В качестве иллюстративного материала автором использованы наброски и эскизы студентов, выполненные в различных графических техниках, а также макеты арт-объектов, созданные из бумаги и пластика.

Ключевые слова: дизайн, дизайн-проектирование, трансформация, арт-объект, макет, образность.

(Искусство и культура. – 2023. – № 4(52). – С. 87–90)

Summer Academic Practice as the First Step to Independent Creativity

Gerasimov A.A.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

This article aims to reveal the content and show the features of the tasks performed during the summer academic practice by students majoring in Design of the Object Spatial Environment.

The study focuses on the inseparable connection of theoretical knowledge with their direct application in practical design activities. Academic practice is of particular importance, since it forms students' skills in drawing in the open air, develops design thinking skills, and increases the growth of their professional skills in the field of layout. Summer academic practice completes the course and facilitates the transition to the next training level.

As illustrative material, the article uses students' sketches made in various graphic techniques, as well as models of art objects made of paper and plastic.

Key words: design, project, transformation, art object, layout, figurativeness.

(Art and Cultur. – 2023. – № 4(52). – P. 87–90)

Прежде всего, необходимо уточнить современное определение практики в образовательном процессе. Педагогическая энциклопедия трактует данное понятие так: «Преобразовательная и созидательная деятельность людей, творчески осваивающих мир, работа, занятие по специальности как основа опыта, умения, одна из форм обучения – применение и закрепление полученных в процессе обучения теоретических знаний на предприятиях, в учреждениях и т.п.» [1].

При изучении роли практики в процессе профессиональной подготовки студентов следует выделить ее диалектическое единство с теоретической подготовкой. Я.А. Коменский в книге

«Новейший метод языков» сформулировал соотношение теории и практики в образовании достаточно лаконично: «...теория без практики бесплодна, практика без теории неразумна...». Из вышесказанного уже достаточно давно установлено, что оптимальное сочетание в учебном процессе высшей школы теоретической и практической подготовки является важным условием повышения качества профессиональной подготовки будущего специалиста.

Дизайн, как и любой другой вид творческой деятельности, – это, прежде всего, созидание, т.е. единственное действительно интеллектуальное действие, уникальный продукт ума. Только создание нового доказывает,

Адрес для корреспонденции: e-mail: santos1969@rambler.ru – А.А. Герасимов

что студент не просто усвоил теоретический материал, но и понимает, как его применить в практической деятельности. Творческое воображение дизайнера или, выражаясь современным языком, креативность – не врожденный талант, а способность, которую можно развивать только на практике.

В нашем понимании практика в учебном процессе должна интенсифицировать процессы профессионального становления будущего дизайнера, его профессиональное самоопределение, самопознание, творческую самореализацию и саморазвитие.

Цель данной статьи – раскрыть содержание и показать особенности работы студентов в период летней учебной практики.

Летняя учебная практика студентов I курса специальности «Дизайн предметно-пространственной среды» является неотъемлемой частью учебного процесса и подводит итог обучения на первом курсе. Ее цель может быть сформулирована как включение студентов в учебно-профессиональную деятельность и формирование у них профессиональной компетентности как качественного показателя профессионально-дизайнерской подготовки. При этом компетентный дизайнер сегодня должен владеть деятельностью в проектно-художественном направлении (рисунок, дизайн-проектирование, проектная графика, композиция и т.д.), а также деятельностью в конструкторско-технологическом направлении (пластическое моделирование).

В период практики у студентов формируются не только навыки анализа и чувства природных форм, но и умения использования их особенностей и природных качеств, в процессе проектирования реальных объектов дизайна.

В задачи практики входит развитие художественного восприятия, образного мышления, умений формировать свое видение, расширять кругозор.

Летняя учебная практика проходит в четыре недели и разбита на 4 этапа:

1. Зарисовки растений и животных с натуры на пленэре.
2. Дизайн-проектирование арт-объекта. Матрица 1 (растения).
3. Дизайн-проектирование арт-объекта. Матрица 2 (животные).
4. Выполнение арт-объекта в материале (бумага, пластик).

Этап 1. На первом этапе ознакомительной практики студенты закрепляют приобретенные умения и навыки выполнения зарисовок и набросков, первичного эскизного поиска; расширяют и углубляют собственное

восприятие природы как прообраза объектов дизайна; развивают критическое мышление (умение выявлять в объекте главное и отбрасывать второстепенное).

Основополагающим моментом на данном этапе является понимание, что в какой бы форме дизайнер не отражал окружающий мир, источником образов всегда служит сама объективная реальность. От того, как он воспримет заинтересовавший его объект действительности, во многом зависит результат его творческого поиска. Даже в совершенно условных произведениях сохраняется намек, ассоциативность с тем или иным объектом или явлением окружающего мира, как бы сильно ни отличались элементы той воображаемой реальности, которая создана фантазией художника и которая составляет «внутренний мир» произведения, от реалий действительной жизни, послуживших объектом для творчества и художественного осмысления. Эту мысль еще в XIII веке четко сформулировал известный средневековый философ Бонавентура: «Искусство дополняет то, что сделано природой, оно может отнимать, прибавлять или изменять элементы, уже созданные природой» [2]. Большинство современных дизайнеров также сходятся во мнении, что все, даже самые фантастические контуры, линии и элементы можно наблюдать в природе. Это касается не только формы, но и других качеств – цвета, фактуры. Человек, который сам является частью мира, не способен выйти за пределы пластических форм естественного окружения. Его воображение опирается как бы на их каталог, созданный природой.

Обращаясь к природе как к источнику (прообразу) будущего дизайнерского решения, важно проявить живой интерес к форме, ее построению, структуре, точности силуэта, пластичности линии, фактуре. Нужно помнить, что зарисовки должны иметь не просто эстетический характер, а давать информацию, которая на последующих этапах практики пригодится при разработке арт-объектов. В зависимости от объекта структура зарисовки может быть лаконичной (рис. 1, 2) или стремиться к усложненной пластике (рис. 3, 4), выявлению конструктивных особенностей (рис. 5, 6), визуальной зрелищности (рис. 7, 8). С данными целями согласуются и графические материалы, которыми выполняются наброски и зарисовки. Актуально в процессе работы найти графические приемы, которые усилят образно-художественную сторону мотива, подчеркнут его характер.

Помимо выражения ключевой художественной идеи, для упражнений остаются важными компоновка изображения на листе, сочетание

тоновых пятен, линий. Их чередование и ритм вместе с буквенной информацией должны составить некоторую целостность. Данные упражнения, выполненные с достаточной степенью отчетливости в карандашном или тушевом наброске, позволяют развить у студентов умение точно передавать в быстром рисунке свою основную идею и трансформировать простые зрительные впечатления в визуальную оформленную структуру (изображение).

Это играет исключительную роль для успешной работы над последующими заданиями, в которых путем трансформации реальных природных форм необходимо получить арт-объект.

Описанная тренировка позволяет выработать у студента не только высокую степень быстрого рисунка, но и приобрести одно из важнейших качеств – умение методически последовательно и вполне осознанно выстраивать схему процесса предварительной работы над проектом.

Этап 2, 3. На очередном этапе учебной практики студентами выполняются два задания в виде заполнения печатных матриц размером 60х60 см (рис. 9, 10).

Обе матрицы создаются по единому образцу и имеют идентичный порядок выполнения и различаются только природным объектом, лежащим в основе задания (растение или насекомое).

Выполнение задания проводится по схеме:

1. Сбор фотоматериалов по теме задания. Выбор мотива – очень важный момент, так как растение или насекомое изначально обладает своей декоративной красотой и неповторимой индивидуальной формой. Зачастую бывает достаточно небольшого вмешательства (трансформации), чтобы она приняла форму объекта дизайна.

2. Линейно-графические трансформации природного мотива. Цель этого поиска – сохранить основной характер, образ природного мотива, понять силуэт, линейную форму не как средство копирования натуры, а как ассоциативный способ выражения характера и образа, скрытого в растительном природном мотиве или насекомом. В процессе выполнения задания студенты выполняют три варианта трансформации: линейную; линия + пятно, линейное изображение дополняется крупными заливками; усложнение внутренней формы, т.е. наполнение изображения декоративными элементами.

3. Выполнение линейно-графических трансформаций природного мотива дает возможность перейти к поиску объемной формы арт-объектов.

Понятие «арт-объект» (лат. *arte* – искусственно) в литературе трактуется довольно широко. В данном случае под арт-объектом понимается художественный объект, лишенный функционально-утилитарных качеств и направленный на привлечение внимания и визуальное взаимодействие со зрителем. К нему предъявляются эстетические и технологические требования. К эстетическим относятся информативность, композиционное совершенство и гармоничность формы. Под информативностью понимаются признаки, позволяющие опознать прообраз изделия, а композиционным совершенством и гармоничностью формы – наличие главного мотива, который ложится в основу всего композиционного строя. Технологические требования включают неразрывную связь изделия с технологией и эстетическими качествами материала. Художественный образ и технологические приемы не должны входить в противоречие, поскольку физические и эстетические свойства, степень пластичности материала накладывают ограничения на формальные черты изделия.

Дальнейший переход к эскизам арт-объекта особенно развивает творческий индивидуальный ход мышления студента. Каждому присуща своя манера «видеть», чувствовать, воспроизводить на бумаге. Все это влияет на индивидуальный образ дизайнера. Начинается работа с больших форм, выделяется главное, не обращается внимание на детали и частности. Комбинируя основные большие формы, необходимо выделить главный мотив арт-объекта – доминанту, чтобы можно было определить магистральную тему для дальнейшей творческой работы. Изменение пропорций, со-масштабности отдельных элементов ведется сознательно для усиления образного начала, чтобы подчеркнуть статичность или динамику, монументальность или легкость. При выполнении задания наблюдаются смелость, индивидуальность, концентрация внимания и большая эмоциональная отдача.

В итоге форма арт-объекта во многом зависит от творческой фантазии студента, его ассоциативного восприятия, мироощущения, культуры.

В таком контексте работа над арт-объектом созвучна с методом «мозговой атаки» (от англ. *brain storming*) – стимуляции творческой активности и продуктивности творческой деятельности за счет ее освобождения от ограничений, свойственных тривиальным и рутинным приемам работы [3]. Во время работы над клаузой любая идея имеет право на существование и не должна отвергаться, пока не будет сформирован окончательный вариант.

Форма, найденная в процессе трансформаций, сохраняет основной характер природного мотива и может даже оставаться узнаваемой, как на фото.

Наблюдение за работой студентов показывает, насколько трудно приходится им при воплощении первоначального замысла, насколько робки, схематизированы, подвержены стереотипам их предварительные зарисовки. Во многом такой поиск связан с выискиванием образа для подражания, боязнь сделать ошибку.

Одновременно необходимо помнить, что зачастую студент не совсем отчетливо понимает, что предварительный замысел рождает синтез мыслительной и тактильной деятельности. В связи с этим надо приучить его как можно чаще «думать карандашом», чтобы любое мыслительное движение тут же приобрело свое визуальное воплощение. Важно в серии зарисовок развивать не только первоначальный замысел, но дать, по возможности, максимально разнообразные варианты решения поставленной задачи, несмотря на то, что в дальнейшем их большая часть останется не востребованной.

4. Посредством наиболее интересного художественного решения на последнем этапе заполнения матрицы создается эскизный проект арт-объекта.

В дальнейшем один из двух проектов выполняется в виде объемного макета из бумаги или пластика.

Этап 4. На заключительном этапе практики на основе лучшего проекта матрицы 1 или 2 реализуется объемный макет арт-объекта. Макет дает возможность более полного представления об объекте проектирования. Его форма должна быть окончательно выверена и уточнена.

Макет по выбору студента выполняется из бумаги (рис. 11, 12) или пластика (рис. 13, 14).

На данном этапе особое внимание студентов необходимо обратить не только на тесную и вполне очевидную связь между результатом эскизного проекта и макетом, но и на особенности работы с материалом. Особенно это касается бумаги. На первый взгляд весьма скромные возможности технологии формообразования бумаги (надрез, прорез, сгиб, отворот) на самом деле позволяют моделировать (а в отдельных случаях усиливать) образное начало арт-объекта (рис. 12).

Простота операций, экономичность, доступность и значительная вариативность технических приемов работы с бумагой, а также ее практически неограниченные возможности

объемно-пространственных преобразований делают бумагу поистине незаменимым материалом для развития у студентов-дизайнеров пространственного мышления и чувства пластической гармонии объемных форм при решении учебных задач на первых этапах обучения.

Пластик – один из наиболее распространенных в настоящее время полимерных материалов, применяемый в изготовлении макетов. Он обладает рядом преимуществ в отличие от бумаги:

- практически не впитывает воду и атмосферную влагу из воздуха, что исключает набухание, деформацию и коробление, это обеспечивает достаточно долгий срок службы макета;
- отличается высокой прочностью;
- подвергается машинной и ручной обработке обычными инструментами для дерева и металла, легко режется, гнётся, клеится, сверлится;
- поверхность материала идеальна для нанесения самоклеющейся аппликационной и ламинирующей пленки, хорошо покрывается красками и лаком;
- широко используется для изготовления различных изделий достаточно сложной формы.

В процессе работы над макетом арт-объекта (при этом неважно, из какого материала он выполняется) следует стремиться к высокой культуре технического исполнения.

В дальнейшем при овладении технологией формообразования из бумаги или пластика закладываются основы для решения учебных задач по пластическому моделированию и поиску объемных художественно-образных решений сложных объектов дизайна.

По окончании практики студенты должны уяснить значимость всех выполненных заданий, высокое качество выполнения которых будет способствовать формированию у них системного видения всего процесса их профессиональной подготовки, осмыслению логических и функциональных связей всех составляющих их профессионального мастерства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Педагогическая энциклопедия: в 4 т. / редкол.: И.А. Каниров (гл. ред.) [и др.]. – М.: Совет. энцикл., 1966. – Т. 3. – 880 стб.
2. Эстетические взгляды и теория художественного творчества Бонавентуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/110/26663/> / http://zen-designer.ru/arts-history/785-esteticheskie-vzglyady-i-teoriya_khudozhestvennogo-tvorchestva-bonaventury. – Дата доступа: 10.07.2023.
3. Луптон, Э. Графический дизайн от идеи до воплощения / Э. Луптон; пер. с англ. В. Иванов. – СПб.: Питер, 2014. – 64 с.

Поступила в редакцию 22.09.2023