

УДК 378.14.015.62

ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН С ОПОРОЙ НА ПРОЕКТНУЮ ГРАФИКУ КАК ФУНДАМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНЕРА ПО МЕТАЛЛУ

М. С. Соколова, М. В. Соколов (г. Новосибирск)

В статье раскрывается роль проектной графики, дисциплин рисунка, живописи и технического рисунка в системе профессиональной подготовки бакалавра декоративно-прикладного искусства на начальных курсах. Уточняется роль заданий по проектной графике в формировании образного решения будущих проектов студентов.

Ключевые слова: основы проектной графики, проектирование изделий декоративно-прикладного искусства, взаимосвязь заданий по рисунку, живописи и техническому рисунку, профессиональная подготовка дизайнеров по металлу.

INTEGRATION OF DISCIPLINES BASED ON THE PROJECT SCHEDULE AS THE FOUNDATION TRAINING OF THE ARTIST AND DESIGNER OF DECORATIVE ART FOR METAL

M. V. Sokolov, M. S. Sokolova (Novosibirsk)

The article deals with the role of the design graphics, disciplines of drawing, painting and technical drawing in vocational training, Bachelor of Arts and crafts in the early courses. Specifies the role assignments on a project schedule in the formation of the figurative decision future projects for students.

Keywords: fundamentals of project schedules, product design of decorative and applied art, relationship of jobs in drawing, painting and technical drawing, training designers for the metal.

Подготовка профессионалов в любой области закладывается не только набором дисциплин, которые изучают студенты при получении среднего профессионального или высшего образования, но и слаженной программой, которая

Соколов Максим Владимирович – профессор, доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, член Союза дизайнеров России.

M. V. Sokolov – Novosibirsk State Pedagogical University.

Соколова Марина Станиславовна – профессор, кандидат педагогических наук, профессор кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, член Союза дизайнеров России.

M. S. Sokolova – Novosibirsk State Pedagogical University.

бьет в одну цель – подготовку выпускника на высоком уровне понимающего свою профессию. Содержание дисциплин определяется компетенциями, заложенными в Федеральных государственных образовательных стандартах по направлениям, и требует их реализации при получении образования.

В процессе профессиональной подготовки бакалавра декоративно-прикладного искусства и народных промыслов большая часть времени отводится работе над проектированием изделий декоративно-прикладного искусства, где студентам необходимо показать не только образное и конструктивное решение разработанного ими изделия, но и передать его образное решение, используя передачу объема и материальности. Освоению проектной изобразительной грамоте способствуют общепрофессиональные дисциплины, такие как академический рисунок, академическая живопись, скульптура и пластическое моделирование, технический рисунок и пр.

В перечне этих дисциплин в институте искусств Новосибирского государственного университета при подготовке бакалавров направления Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, профиль художественный металл заложена дисциплина «Основа проектной графики».

Она задает фундаментальные умения проектной графики и понимания технологического образа предметов для всего курса проектирования.

При обучении бакалавров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и дизайнеров многие вузы столкнулись с проблемой, что первокурсники не владеют навыками выполнения проектных работ. Это понятно, они, бывшие выпускники, в лучшем случае окончили художественные школы или подготовительные курсы, где их обучали рисунку и живописи, или готовили для сдачи творческих экзаменов для поступления в вуз. Проектная деятельность и сам процесс проектирования не осознавались ими. От выстроенности заданий, предваряющих проектирование, зависят и возможность усвоения студентами основ проектной графики, и раскрытие тех компетенций, которые заложены стандартами.

Мы изучали различные подходы к решению этой проблемы на основе системы преподавания общепрофессиональных дисциплин в ведущих вузах нашей страны (МГХПА им. С.Г. Строганова, СПГХПА им. А.Л. Штиглица) [2, 3], анализировали программы по данной дисциплине в других вузах страны (чаще всего это программы направления «Дизайн») [1, 5], а также основывались на собственном опыте преподавания общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. Все это в совокупности позволило нам выработать определенную логику построения заданий, которая дала нам положительные результаты.

Раскрывая компетенции данной дисциплины:

ПК-1: способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; элементарными профессиональными навыками скульптора; современной шрифтовой культурой; приемами работы в макетировании и моделировании; приемами работы с цветом и цветовыми композициями;

ПК-2: способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуаль-

ного и интерьерного значения и воплощать их в материале [4], мы выстроили соответствующие задания.

Одна из первых практических работ - «Написание шрифтов». Это задание вошло в программу не сразу. Каждый проект требует графического оформления документации. Мы столкнулись с тем, что выпускники школ – наши первокурсники не владеют навыками шрифтовой культуры при оформлении проектов. Из программы общеобразовательной школы ушел такой предмет как «Черчение», где школьники осваивали навыки подписи чертежей. Теперь эта задача легла на плечи преподавателей вузов. Каллиграфическое мастерство формируется за счет упражнений, поэтому мы предлагаем студентам выполнить копии некоторых шрифтов, которые они в дальнейшем смогут использовать в проектных работах. Опыт показал, что, научившись основам написания шрифта, студенты в дальнейшем начинают экспериментировать, и разрабатывать самостоятельные гарнитуры. Организация композиции самого проектного листа предполагает образное решение не только создаваемого объекта или группы объектов, но и всех составляющих, в купе помогающих раскрывать идею всего проекта. Сам разрабатываемый проект несет в себе культурное наполнение, где существенную роль играет и шрифт.

При проектировании изделий декоративно-прикладного искусства существенную роль играет умение правильно объединить в одном предмете разные по фактуре и эстетическому звучанию материалы. Ювелирные изделия и предметы интерьера – это чаще всего сочетание камня, металла, дерева и других материалов. Передача фактуры, ощущение зрительного присутствия особенностей предлагаемого в проекте материала играет важную роль в образном решении объектов. Все это требует от студентов необходимости показать такие материалы как: камень, дерево, стекло, эмаль, кожу и др. В связи с этим в учебный процесс мы включили задание на передачу текстур и фактур различных материалов. Одно из упражнений направлено на умение изображать различные каменные вставки. Здесь студенты изображают драгоценные и полудрагоценные камни (бирюзу, агат, малахит, жемчуг, прозрачные камни с различной огранкой и пр.). Сама материальность также играет важную роль в создании образа. Так сочетание лазурита, сердолика и бирюзы образно относит нас к решению ювелирных изделий времен фараонов Египта. Этот момент очень тактично использовала в своем комплекте «Гизехский сфинкс» Е. Опалева, победившая в 1996 году на крупном международном конкурсе ювелирных объектов.

Далее, студентам предлагаются такие задания, которые направлены на передачу объема предметов и их материальности. Чтобы обучающимся было легче выполнить такие задания, мы предлагаем им выполнить упражнение на цветовую растяжку, имитирующую различные виды металла (мель, латунь, золото, серебро). Затем студенты переходят к упражнениям по передаче объема блестящих и матовых поверхностей в сложных объемных фигурах. Причем эти фигуры по своей форме напоминают ювелирные украшения (рис 1). Образ проектируемого предмета включает в себе множество оттенков обработки металлической поверхности, который решается на нюансах полированных, матовых, фактурованных и прокованных плоскостей.

Развитие этих же навыков отрабатывается также на рисунке и живописи, где в качестве заданий предлагается изображение геометрических фигур и натюрморта. Главной целью рисунка на этом этапе является точное построение геометрических объектов и передача их объема с помощью светотени. На живописи эта цель преобразуется в передачу объема с помощью тона (гризайль).

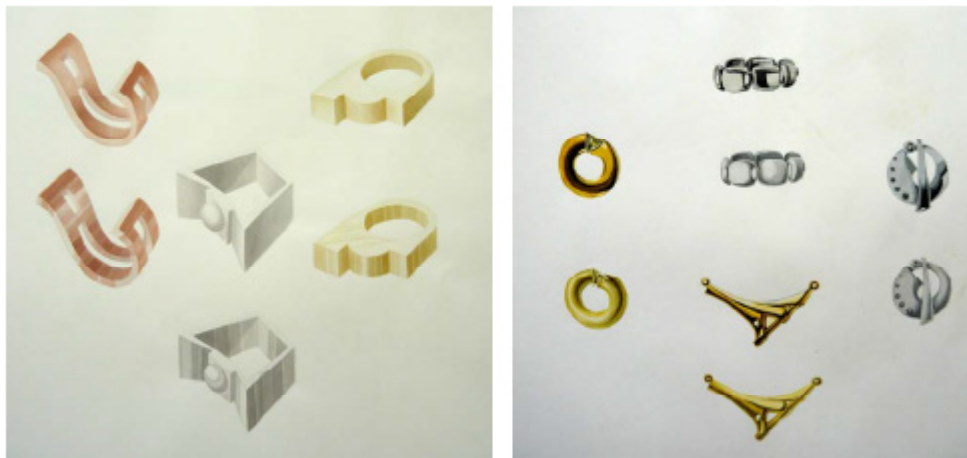

Рис. 1. Отмывки геометрических фигур для передачи объема и блеска металла

Следующее задание «Передача материала и фактуры». Студентам предлагается выполнить отмывку изделия на передачу материала и фактуры, обусловленной технологическим процессом его изготовления. Таким изделием у художников по металлу была выбрана кованая ручка (рис. 2). Это изделие позволяет повторить упражнение на передачу объема, но при этом студенты должны передать фактуру металла, получаемую в процессе удара молотка. В то же время, по нашему мнению, на живописи для художников ДПИ при написании натюрмортов должны ставиться такие постановки, которые бы включали предметы из металла и керамики. Цель задания необходимо усложнить: научить студентов таким техническим приемам, которые бы позволили им передать фактуру материала средствами живописи.

Задание «Передача объема и материальности на изделии с декором» направлено на то, чтобы студент в сложном объекте мог показать не только объем, материал и фактуру, но смог передать декор изделия (рис. 3). Это изделие для студентов оказывается наиболее сложным. Помимо передачи объема самого изделия и его материальности передними встает задача передать объем декора, нанесенного на металлическое изделие.

На этом этапе очень помогают знания, полученные студентами на дисциплине «Технический рисунок». Они ориентируют их на освоение различных способов передачи технических характеристик объектов. Учат понимать внешнюю и внутреннюю форму изделий. В дальнейшем на дисциплине «Проектировании», работы помимо отмывок фронтального вида изделия будут содержать условные разрезы, которые помогут студенту передать конструкцию изделия и способ его изготовления.

Рис. 2. Задание на передачу материала и фактуры

Такая слаженная работа по достижению близких целей в рисунке, живописи, техническом рисунке и других предметах приводит к положительному результату, о чем свидетельствует уровень подготовки студентов профиля «Художественный металл». Особенно она важна на начальном этапе обучения художника-дизайнера по металлу, когда закладываются первоначальные навыки проектной графики. Полученные навыки оказывают огромную помощь на старших курсах, когда они приступают непосредственно к проектированию изделий. Осознание студентами уже в отмытках технологической формы вещи облегчает им не только осознание технологического образа вещи, но и помогает в применении технологии при изготовлении предметов по собственным проектам на производственном обучении.

В современном мире, где всё проектирование переходит на графическую визуализацию на компьютере эти задания по-прежнему актуальны, поскольку они готовят студентов к образному проектированию предметов. Художник, владеющий навыками ручной работы более профессионален. Мышление происходит не с мышкой на экране компьютера, оно, как доказали многочисленные исследования, происходит с карандашом в руке, при отрисовывании объектов в графике и цвете. Это не предполагает, что студент не должен владеть основами компьютерного проектирования, которое по сути своей является очередным инструментом художника. На третьем курсе студентам даются знания и по компьютерному проектированию изделий декоративно-прикладного искусства.

Рис. 3. Отмывка художественного изделия с декором

Выстроенность занятий, согласованность заданий, интегративное использование достижений всех общепрофессиональных дисциплин (рисунок, живопись, скульптура и пластическое моделирование, цветоведение и колористика, технический рисунок и основы проектной графики) и дисциплин специализации (проектирование, производственное обучение, технология) позволит достичь высоких результатов в профессиональной подготовке художника декоративно-прикладного искусства, дизайнера по металлу.

Список литературы

1. *Жданова Н. С.* Проектно-графическое моделирование в дизайне: Теория и практика. – Магнитогорск, 2016. – 151 с.
2. *Кафедра «Художественный металл»* [Электронный ресурс]. – URL: <https://mghpu.ru/education/fakultet-mdidpi/kafedra-khudozhestvennyj-metall>. (дата обращения: 11.02.18)
3. *Московская школа дизайна.* Опыт подготовки специалистов в МВХПУ (б. Строгановском) : Методические материалы. – М.: ВНИИТЭ, 1991. – 180 с.
4. *ФГОС ВО* Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=222480&fld=134&dst=100011,0&rnd=0.1677766310661457#00004903671763096806> (дата обращения: 12.02.18)
5. *Яблокова А. Ю., Яблоков В. Р.* Графика – промежуточное звено между академическим и проектным рисунком дизайнера // Вестник ОГУ – 2007. – № 76. – С. 228–235.