

РАЗДЕЛ 3.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

PART 3.

CURRENT ISSUES OF METHODOLOGY OF TEACHING OF FINE, DECORATIVE AND APPLIED ARTS AND DESIGN IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

УДК 7.012.185

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О. В. Панченко, О. Г. Семенов (г. Новосибирск)

В статье говорится об упражнениях при проектировании продуктов графического, предметного и средового дизайна в формате клазур. В процессе выполнения заданий, ученики понимают ценность окружающих вещей и предметов. Осознают, что делает их полезными и удобными в использовании, каким образом происходит взаимодействие человека с окружающим его предметным миром. Находят ответы на вопрос, посредством каких ресурсов достигается согласованность между пользователем и продуктами дизайна. Это важно для приобретения проектных навыков, таких как процесс выбора и организация материалов, компонентов, и построение конструкции с целью достижения определенной функциональной задачи.

Ключевые слова: дизайн, художественное проектирование, дизайн-средства, исследования, принцип восприятия.

Панченко Ольга Владимировна – доцент кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Член Союза дизайнеров России.

O. V. Panchenko – Novosibirsk State Pedagogical University.

Семенов Олег Германович – доцент кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Член Союза дизайнеров России.

O. G. Semenov – Novosibirsk State Pedagogical University.

CREATIVE TASKS IN LEARNING THE BASIS OF DESIGN FOR SENIOR SCHOOL

O. V. Panchenko, O. G. Semenov (Novosibirsk)

The article talks about exercises in the design of products of graphic, subject and environmental design in the format of clauses. In the process of completing assignments, students understand the value of surrounding things and objects. They realize what makes them useful and convenient in using how a person interacts with the objective world surrounding him. Find answers to the question, by means of which resources, consistency between the user and design products is achieved. This is important for acquiring design skills, such as the process of selecting and organizing materials, components, and building a structure in order to achieve a specific functional task.

Keywords: design, artistic design, design tools, research, the principle of perception.

Современные методы преподавания творческих дисциплин в области дизайна построены на основе формирования свободного и гибкого мышления. Одна из основных задач проектирования – это развитие способности генерировать идеи и формировать точку зрения на мир.

Процесс исследования принципов восприятия продуктов дизайна дает необходимую информацию для проектирования - не только о том, как сделать так, чтобы было красиво, но и о том, как сделать так, чтобы создаваемые формы и образы воспринимались зрителем или пользователем определённым образом ещё на подсознательном уровне [5, с. 254]. Это способствует созданию продуманного дизайна, когда наличие каждого элемента, каждой линии чем-либо обосновано.

Тенденции развития современного дизайна направлены на нивелирование границ предметного, средового, графического и мультимедийного направления. [4, с. 64]. В процессе обучения важно понимать сам принцип создания проектов, некоторый алгоритм действий, посредством которого можно сформулировать и решить поставленную перед автором задачу. Задания направлены на развитие навыков предметного, средового и графического дизайна. Эскизы выполняются в формате клаузур, что позволяет развивать способность мыслить нестандартно и в заданное количество времени визуализировать свою идею. Клазура — это вид проектной деятельности, с помощью которой производится проверка практических навыков учеников при решении дизайнерской задачи [3, с. 36]. Ученики должны проявить свои творческие способности и фантазию, чтобы сформулировать возникшую идею в виде макетов, графиков, художественных композиций и скетчей. Такой вид эскизирования, помогает сконцентрировать творческий потенциал и проявить своё видение заданной темы. В набросках определяется композиция художественного замысла. При этом преследуется цель представить образ, отталкиваясь от которого, в дальнейшем можно будет создать проект [2, с. 95].

Содержание курса. Тема 1. «Ломанные вещи». Введение:

В процессе занятия рассматриваем проект «бесполезные вещи», что заставляет оценить удобство и практичность простых предметов, о которых мы даже не задумываемся, пользуясь ими каждый день. На примере работ итальянского художника Джузеппе Коларуссо (Giuseppe Colarusso), который в 2010 году представил проект под названием «Невероятность», анализируем значение функции предметов (рис 1, 2, 3). В его работах обычные предметы быта пересекают границы возмож-

ного, являясь при этом совершенно бесполезными. Раковина без слива, квадратная скалка и другие невероятные вещи заставляют людей улыбнуться и задуматься о функциональности и хорошем дизайне предметов, окружающих нас каждый день. Ученикам очень легко дается осмысление, посредством каких средств можно сломать функцию: поменять материал, конструкцию либо способ взаимодействия с предметом [1, с. 120].

Рис. 1. Джузеппе Коларуссо (Giuseppe Colarusso). Столовые приборы (проект «Невероятность»)

Рис. 2. Джузеппе Коларуссо (Giuseppe Colarusso). Скалка для теста (проект «Невероятность»)

Рис. 3. Джузеппе Коларуссо (Giuseppe Colarusso). Клавиатура (проект «Невероятность»)

Клаузура 1. «Предметы быта. Материал».

Ученики выбирают для упражнения образы привычных предметов из домашнего быта и «ломают» в своих эскизах их функции посредством замены материала.

Обсуждение: ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых может применяться замена материала.

Итог: задание помогает понять значимость материала в составляющей предметного мира. За время занятия учащиеся делают несколько клаузур, где посредством замены материала, «ломают» функции предметов домашнего быта.

Клаузура 2. «Канцелярские и художественные принадлежности. Материал».

Ученики выбирают для следующего упражнения образы канцелярских или художественных принадлежностей (мольберт, палитра, бумага, банка для кистей, тубус и т.д.), с которыми, они постоянно связаны в процессе обучения изобразительному искусству. И занимаются поиском идей, чтобы посредством замены материала «сломасть» их, лишив подобным образом основной функции.

Обсуждение: рассматриваем эскизы, ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют своими идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых новые «сломанные» принадлежности могут оказаться полезными.

Итог: задание помогает понять суть значения материала в составляющей предметного мира. За время занятия учащиеся делают несколько клаузур, где посредством замены материала, «ломают» функции канцелярских или художественных принадлежностей.

Клаузура 3. «Объекты наружной среды. Материал».

Ученики выбирают для этого упражнения образы объектов наружной среды (автобусная остановка, уличная скамья, фонари, светофор и т.д.), с которыми они встречаются, выходя на улицу. И занимаются поиском идей, чтобы посредством замены материала «сломасть» средовые объекты, лишив подобным образом их основной функции.

Обсуждение: рассматриваем эскизы, ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют своими идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых новые «сломаные» объекты могут оказаться полезными или вообще поменять свою функцию.

Итог: задание помогает понять суть значения материала в составляющей средовых объектов. За время занятия учащиеся делают несколько клаузур, где посредством замены материала, «ломают» функции объектов наружной среды.

Клазура 4. «Предметы быта. Конструкция»

Ученики выбирают для упражнения образы привычных предметов из домашнего быта (можно продолжить работу с уже выбранными в предыдущих заданиях предметы) и «ломают» в своих эскизах их функции посредством изменения конструкции.

Обсуждение: ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых может применяться изменение конструкции или формы предмета.

Итог: задание помогает понять значимость конструкции и формы в составляющей предметного мира. Познакомится с понятием «эргономика» и проанализировать процесс взаимодействие человека с предметом. За время занятия учащиеся делают клазуры, где посредством деформации конструкции, «ломают» функции предметов домашнего быта.

Клазура 5. «Канцелярские и художественные принадлежности. Конструкция»

Ученики выбирают для следующего упражнения образы канцелярских или художественных принадлежностей (можно продолжить работу с уже выбранными в предыдущих заданиях предметы), с которыми, они постоянно связаны в процессе обучения изобразительному искусству. Далее, ищут идеи, чтобы посредством деформации конструкции «сломать» их, сделав абсолютно бесполезными для использования по назначению.

Обсуждение: рассматриваем эскизы, ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют своими идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых новые «сломаные» принадлежности могут оказаться полезными.

Итог: задание помогает понять суть значения формы, конструкции и эргономической составляющей предметного мира. За время занятия учащиеся делают несколько клаузур, где посредством изменения формы или конструкции, «ломают» функции канцелярских принадлежностей.

Клазура 6. «Объекты наружной среды. Конструкция».

Ученики выбирают для этого упражнения образы объектов наружной среды (можно продолжить работу с уже выбранными в предыдущих заданиях предметы), с которыми они встречаются, выходя на улицу. И занимаются поиском идей, чтобы посредством деформации конструкции «сломать» средовые объекты, лишив подобным образом их основной функции.

Обсуждение: рассматриваем эскизы, ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют своими идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых новые «сломаные» подобным образом объекты могут оказаться полезными или вообще поменять свою функцию.

Итог: задание помогает понять суть значения формы, конструкции и эргономической составляющей объектов наружной среды. За время занятия учащиеся делают несколько клаузур, где посредством деформации конструкции, «ломают» функции объектов наружной среды.

Клазура 7. «Предметы быта. Функция».

Ученики выбирают для упражнения образы предметов из домашнего быта (рекомендуется продолжить работу выбранными в предыдущих заданиях предметы) и «ломают» их в своих эскизах посредством изменения функции.

Обсуждение: ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых можно изменить функцию или сценарий взаимодействия человека с объектом предметного мира.

Итог: задание помогает понять значимость понятия «юзабилити» (удобство использования) в практическом применении. За время занятия учащиеся делают серию клазур, где посредством изменения его изначальной функции, «ломают» и создают барьер для использования предметов домашнего быта.

Клазура 8. «Канцелярские и художественные принадлежности. Функция».

Ученики выбирают для упражнения образы канцелярских принадлежностей (рекомендуется продолжить работу выбранными в предыдущих заданиях предметы) и «ломают» их в своих эскизах посредством изменения функции.

Обсуждение: ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых можно изменить функцию или сценарий взаимодействия человека с объектом предметного мира.

Итог: задание помогает понять значимость понятия «юзабилити» (удобство использования) в практическом применении. За время занятия учащиеся делают серию клазур, где посредством изменения его изначальной функции, «ломают» и создают барьер для использования художественных принадлежностей.

Клазура 9. «Объекты наружной среды. Функция»

Ученики выбирают для упражнения образы объектов наружной среды (рекомендуется продолжить работу выбранными в предыдущих заданиях предметы) и «ломают» их в своих эскизах посредством изменения функции.

Обсуждение: ученики делятся своими решениями и эмоциями, возникшими в процессе выполнения упражнения, дополняют идеями работы других учеников. Приводят примеры жизненных ситуаций, в которых можно изменить функцию или сценарий взаимодействия человека с объектом предметного мира.

Итог: задание помогает понять значимость понятия «юзабилити» (удобство использования) в практическом применении. За время занятия учащиеся делают серию клазур, где посредством изменения его изначальной функции, «ломают» и создают барьер для использования объектов наружной среды.

Ученические клазуры, на которых изображены «ломанные» вещи: молотки их поролон («ломка» материала), стулья со сдвинутой на середину спинкой («ломка» конструкции), клавиатура с измененными до неузнаваемости графемами букв («ломка» функции) помогают дать представление об инструментах, посредством которых можно как исказить, так и спроектировать новые, оптимизированные объекты среды и предметного мира. Все клазуры, выполненные за период обучения данной темы имеют хороший потенциал, чтобы продолжить своё развитие, перевоплощаясь в арт-объекты современного искусства.

Список литературы

1. *Еськов В. Д.* Роль и место этнографических исследований в процессе дизайн-деятельности // Графический дизайн: история и тенденции современного развития: материалы Международной научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во СПбГУПТД, 2016. – С. 119–121.
2. *Ковалева О. М.* Принципы проектной деятельности // Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна. – 2016. – № 1. – С. 93–98.
3. *Лидвелл У., Холден К., Батлер Д.* Универсальные принципы дизайна. – СПб.: Питер, 2014. – 272 с.
4. *Соколова М. С., Соколов М. В.* Интеграция дисциплин с опорой на проектную графику как фундамент профессиональной подготовки художника декоративного искусства и дизайнера по металлу // Современные тенденции изобразительного, декоративно-прикладного искусств и дизайна. – 2018. – № 1. – С. 61–66.
5. *Тузэмлоу Э.* Графический дизайн. Фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. – М.: Астрель, 2006. – 256 с.