

Предпрофессиональная подготовка: от рукоделия к научному исследованию и проектному творчеству

«...Все художественные дисциплины: архитектура, дизайн, графика, видео – имеют общие точки. Учащийся должен понимать, что в новом мире границ и барьеров не существует. Мир и пространство мира целостны. П. Болмант, В. Мартынов, А. Клевакин. Манифест «Современная визуальная культура».

«Наряду с проектным эскизированием среди каналов профессиональной коммуникации архитектора-дизайнера ключевое место занимает слово.

Предложен подход в преподавании, при котором делается акцент не на пассивном изображении объектов, а на приобретении школьниками знаний, умений, навыков, которые обеспечивают соединения научного и проектного творчества. Проведена серия экспериментальных занятий на базе художественной школы Краснообска. Согласование программ и координация методических подходов довузовского и вузовского уровней обучения осуществлялась по следующим направлениям. Первое – использование единой системы теоретических и методологических понятий. Второе – апробация системы упражнений и заданий, принятых в новосибирской архитектурно-художественной академии на первом уровне обучения в учебном процессе художественной школы. Третье – проведение экскурсий учащихся художественной школы на кафедры и специализированные выставки. Разработана система упражнений, направленная на знакомство с основами научного исследования и развитие способности к проектному творчеству. Уделено внимание согласованию использования ручных и машинных способов эскизирования.

Постановка проблемы

Повышение конкурентноспособности предпрофессиональной подготовки художественного образования определяется необходимостью развития проектного направления, опирающегося на научный подход и мировой опыт.

В настоящее время художественная подготовка в общеобразовательной школе построена на модели пассивно-

го отображения окружающей действительности. Сложившийся подход в преподавании в высшей архитектурной школе делает акцент на изображении объектов. Отсутствует согласование в программах. Необходимо разработать сквозную модель, увязывающую между собой довузовскую и послевузовскую подготовки.

Программа дисциплины «Архитектурно-дизайнерское исследование и проектирование» (Дизайн) разработана нами на инициативной основе с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства. Дисциплина нацелена на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков соединения художественного, научного и проектного творчества с техническими средствами и материалами. Изучение пространственного окружения и предвидение будущего как характерная черта сознания полагается в качестве базовой основы построения пятилетнего периода обучения.

Непрерывность как качественная характеристика программы проявляется в согласовании целей и задач предпрофессионального этапа обучения с целями и задачами профессиональной подготовки в высшей школе. В течение продолжительного периода времени ДХШ п. Краснообска координирует свою работу с Новосибирской государственной архитектурно-художественной академией.

Срок реализации программы «Дизайн» для детей, поступивших в школу в возрасте с десяти до двена-

дцати лет, составляет 5 лет, 33 недели ежегодно.

Цель и задачи учебного предмета «Дизайн»

Конечной целью обучения по программе учебного предмета «Дизайн» является формирование ответственного отношения личности обучающегося к пространственной среде города. Этот процесс обеспечивается за счет освоения теоретических знаний, практических умений, навыков.

В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи учебного предмета:

- развитие интереса к изобразительному искусству, современным технологиям и материалам;
- знакомство с основами научного исследования;
- формирование устойчивых навыков и умений излагать собственные мысли в устной и письменной форме;
- обучение искусству согласованного использования ручных и машинных способов эскизирования и отображения пространственного окружения;
- развитие способностей к проектному творчеству.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета «Дизайн» используются метод прохождения трех уровней. Освоение каждой темы начинается с аналитического представления объекта проектирования. Составной частью этапа эскизирования и поиска является процедура изучения и анализа. На заключительном этапе внимание и усилия обучаю-

< Булатов Семен Егорович – известный во времена СССР художник и дизайнер. С 1964 по 1975 гг. С.Е. Булатов являлся организатором и руководителем секции художественного проектирования при Новосибирском Союзе художников. В последний период своей жизни С.В. Булатов преподавал в новосибирском художественном училище и на кафедре дизайна архитектурной среды в НГАХА.

< Лисицкий Лазарь Маркович – художник, дизайнер, фотограф, архитектор, оформитель первых советских выставок за рубежом. При жизни Лисицкий никогда не был ни в Сибири, ни в Новосибирске, однако на протяжении всей современной истории его идеи удерживают в напряжении местное художественное сообщество. Фото из архива семьи Сергея Лисицкого.

щихся концентрируются на работе по представлению объекта.

В качестве базовой ценности, на формирование которой направляется учебный процесс, положены ценности пространственного окружения человека, которую застаёт каждое поколение горожан. Эти ценности едины для всех возрастных этапов личности, социальных слоев и групп, для всех этнических общностей, для всех конфессий.

Программа включает «работу» обучающихся с существующими природными материалами, создание новых объектов с использованием компьютерных программ, разработку проектов.

Содержание учебного предмета «дизайн»

Содержание учебного предмета «Дизайн» построено с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также с учетом особенностей их пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает изучение обучающимися ключевых понятий, включает в себя беседы и обсуждения тем и проблематики. Практическая часть основана на экспериментальной проверке теоретических знаний в опыте индивидуальной самостоятельной работе.

Содержание программы по учебному предмету «Дизайн» вводит в контекст анализа истоков профессии «дизайн», выявляет основы преподавания творческих дисциплин в общеобразовательной школе, предлагает методику воспитания научной и проектной работы школьника.

Программа преподавания проектного творчества опирается на научный метод, который предполагает согласование моделей обучения творчеству в общеобразовательной и высшей школе.

Создание изображения в плане.

Обмер предмета и составление кроков.

Обмер комнаты и составление кроков.

Разбивка плана комнаты.

Последовательность построения плана малоэтажного жилого дома.

Написание текстов по теме.

Постановка эксперимента.

Монтаж фигур людей в интерьер.

Набросок архитектурного сооружения по воображению.

Пространственное моделирование объекта на основе эскиза.

Методическое обеспечение учебного процесса

В рамках разрабатываемой нами с начала 90-х годов концепции миссия предпрофессионального образования определяется созидающей ролью, определяемой не только отображением, но и преобразованием окружающей действительности.

Древнейшая традиция социализации ребенка – инновации, включающие в себя элементы проектно-образного мышления, – должна быть основой повышения конкурентоспособности школьного образования в регионе и стране.

Возрастает роль методик, специальных упражнений, ориентирующих детей на использование имеющихся навыков рисования и моделирования в качестве способов анализа и иссле-

дования, непосредственно связанных с проектной деятельностью, а не достижение чисто художественного эффекта.

Преодоление разрыва и культивирование согласия ручных и современных технологий. Обеспечение предметности через использование интуиции и современных передовых технологий.

Выполнение заданий и упражнений предполагает параллельное использование эскизирования и применение современных компьютерных технологий.

Векторный редактор является базовым инструментом для отработки на начальных этапах обучения навыков масштабного черчения.

Программа объемного моделирования позволяет визуализировать созданные по памяти объекты.

Совмещение проектного эскиза с текстовым пояснением автора является основой для создания пространственных концепций.

Изучение наследия мастеров прошлого осуществляется через знакомство с творчеством Леонардо Да Винчи, Эль Лисицкого, Томаса Мальдонадо и освоением выработанных способов представления будущего (концепт, проун, научная модель).

Работа над сюжетной композицией ведется в пределах учебных аудиторных занятий и включает в себя объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр аналогов, формулировка проблемы, построение гипотезы, поиск решения, обсуждение результатов.

Итогом каждой четверти является создание законченной работы, объ-

образование

> Освоение традиционных видов ручной графики - карандаш, отмычка тушью, перо. Фото 2013 года.

> Прочтение рассказа на тему «Событие лета» учащимся детской художественной школы Краснообска. Фото 2012 г.

> Учащиеся детской художественной школы Краснообска знакомятся с экспозицией выставки «Гений Да Винчи». Новосибирск. Фото 2012 г.

v Представление пространственного окружения в знаковой форме.

единяющей результаты выполнения упражнений. Жанром этой работы является «альбом».

Важное значение имеют:

- опережающее выполнение упражнения;
- выполнение дополнительных заданий по индивидуальному плану;
- самостоятельный выбор темы, формата, средств выразительности;
- выставки учебных и домашних работ обучающихся;

- участие в областных, региональных, всероссийских и международных выставках и конкурсах;

- участие в выездных пленэрах;
- создание цифровых файлов с фотографиями выставочных работ обучающихся;
- формирование персонального портфолио одаренных детей.

Изучение

Рисунок есть продолжение и дополнение текста словесного. В рисунке, связанном с анализом ситуации, фиксируется то, на что обращает внимание глаз эксперта-наблюдателя. Это позитивные и негативные элементы среды. Постройки, природные образования, люди... При этом немаловажными деталями могут быть звуки, атмосфера, состояние, в котором находится эксперт.

Метод фотонаблюдения

Третья форма фиксации окружения – фотосъемка. С помощью технических средств возможно детально запечатлеть изобразительные качества участка проектирования: силуэт, фрагменты застройки, материал, цвет. В данном случае фотоаппарат или видеокамера могут являться средствами изучения ситуации, средством препарирования объекта.

Метод написания картины

Четвертая форма изучения окружения – прорисовка ситуации. Прорисовка – это не набросок, а более сложная самостоятельная работа, которую можно сравнить с работой по анализу ситуации.

Метод графического обобщения и схематизации

Пятая форма изучения и анализа ситуации – представление среды в знаковой форме. После проведения аналитической работы по обобщению собранного эмпирического материала участок изображается в образной или символической форме.

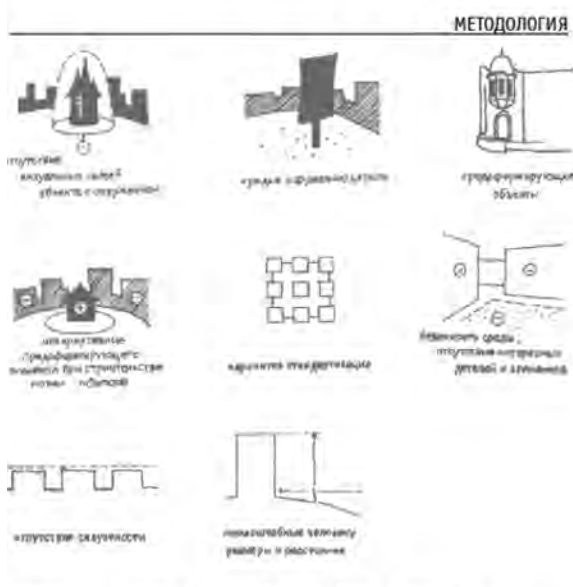
Метод исторического прочтения

Шестая форма изучения – знакомство с историческим материалом. При работе с историческими материалами осуществляется прочтение сюжетов прошлого.

В ходе проводимой работы архитектор анализирует планировочную структуру, выявляет прямоугольную сетку улиц, выделяет следы средневекового города, вскрывает сюжеты архитектуры или планировочной структуры XIX века.

Данная работа была выполнена в рамках дипломного проектирования на кафедре дизайна архитектурной среды в 1996 году. При определении участков изучения сознательно были выделены два полярных района города. Первый участок изучения был представлен районом сложившейся застройки в центре города. Второй участок был представлен районом массовой типовой застройки, возникшей на территории, непосредственно прилегающей к общегородскому центру.

Результаты исследования представлены в графической форме, в которой обобщен эмпирический материал по двум участкам. Представлена схема района изучения. На ней нанесена опорная застройка, путь движения

Представление среды в знаковой форме. После проведения аналитической работы по обобщению собранного эмпирического материала участок изображается в образной или схематической форме. 1 — отсутствие связи объекта с окружением, 2 — чуждые окружению детали, 3 — средоформирующие объекты, 4 — игнорирование средоформирующего элемента при устройстве новых объектов. 5 — нарочитая стандартизация, 6 — близость среды, отсутствие интересных деталей и элементов, 7 — отсутствие силуэтности, 8 — немасштабные человеку размеры сооружения.

исследовательской группы. Точками выделены места проведения анализа среды. В ходе движения по участку на опорном плане были отфиксированы наиболее значимые элементы среды. Параллельно с нанесением условных обозначений на опорном плане осуществлялось словесное описание воспринимаемого окружения. Речь записывалась на диктофон, и после выполнения стенограммы (в аудитории) проводилось обсуждение собранного материала.

Среди ключевых понятий, задействованных в лекционной, исследовательской и проектной работе с обучающимися выделим два понятия.

Вещи

Вещи – все то, что позволяет человеку обживать пустоту, превращая ее в пространства и места и определяя себя относительно того и другого. В число вещей в некотором смысле попадают и здания, в том смысле, что они оказываются телами, ограничивающими и упорядочивающими городское пространство (Г.З. Каганов).

Каллиграфия

Каллиграфия представляет собой уникальное явление в истории человечества – как по своим масштабам, так и по уровню художественных достижений и особенностям эстетики. Каллиграфическая пластика имеет свойства реальной живой плоти. Развивая себя эстетически, человек совершенствовал и весь мир. Продумывание внутреннего сценария действий всегда предшествует про-

цессу письма. Чем выше скорость письма, тем длительнее и обстоятельнее предварительное обдумывание. Если западный художник-авангардист может не иметь готового замысла до начала работы, то «китайский каллиграф заранее продумывает скорость движения кисти в каждой черте, так как когда кисть будет в работе, нет места для колебаний и неуверенности». Если Запад был ориентирован на идеальный образ сверхчеловека, духовным устремлением которого служит трансцендентная вертикаль божественного, то китайская каллиграфическая эстетика ориентирована на расширение личности по горизонтали реального исторического опыта. Каллиграфический образ создается из его коммуникативной интерпретационно-диалоговой природы. В этом диалоге рождается содвижение совместных энергий, что многократно усиливает отдельную личность как в духовном смысле, так и в психосоматическом плане. Вместе с тем происходит сплавивание разобщенных в пространстве и времени индивидов в несокрушимую духовную общность, именуемую каллиграфической традицией Китая.

Первоначальный замысел статьи охватывал исключительно раздел проектного творчества. В процессе работы над материалом стало очевидным, что учить проектированию по модели, при которой от ученика требуется создавать новое с чистого листа – дело безуспешное.

Александр Клевакин

Список литературы

1. Аронов В.Р. Начальный этап дизайнерского образования // Дизайн в высшей школе. – М.: ВНИИТЭ, 1994.
2. Белозерова В.Г. Эстетические принципы каллиграфической традиции Китая // Философские науки, 2005. – № 4.
3. Воронкова О.В. Метод «малых групп» в преподавании литературы в средней школе // Итоги двух лет. Пространство гуманитарного поиска. Выпуск второй / Под ред. Н.А. Хохлова. – Новосибирск: Издательство НИИ математико-информационных основ обучения НГУ, 1999.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб., 1997.
5. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов-на-Дону, 1998.
6. А.Н. Клевакин. Программа по учебному предмету «дизайн». Детская художественная школа. – р.п. Краснообск, Новосибирский район Новосибирской области. – 2013 г. – 29 с.
7. Клевакин А.Н. Теория и методология архитектурно-дизайнерского проектирования: конспект лекций // А.Н. Клевакин, Новосибир. Гос. Архит.-худ. Акад. – Новосибирск, 2012. – 108 с.
8. Сидоренко В.Ф. Дизайн как общеобразовательная дисциплина (По следам поисковой программы Королевского колледжа искусств) // Дизайн в общеобразовательной системе. – М.: ВНИИТЭ, 1984.

у Использование средств устной, письменной речи, ручной и компьютерной графики в разработке фирменного стиля.

Рыба похожа на маленький шар,
Больше не стоит её обижать.
Рыбы бывают разные:
Синие, жёлтые, красные
И все одинаково плещутся
На радость своим конечностям.

Касьянова Анна 202