

УДК 72.012:72.013

Гоголева Н.А. – кандидат архитектуры, доцент

E-mail: design-nngasu@mail.ru**Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет**

Адрес организации: 603950, Россия, Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 65

**Формирование профессионального мышления у дизайнеров по интерьеру
в процессе обучения основам композиции****Аннотация**

В статье проанализирован опыт обучения студентов начальных курсов направления «Дизайн интерьера» основам композиции и проектной графики на кафедре художественного проектирования интерьеров. Разработана и представлена авторская программа обучения студентов на протяжении двух первых лет обучения пропедевтике. Определена значимость композиционной подготовки и факторы, формирующие профессиональное мышление у дизайнеров по интерьерам.

В предлагаемой программе-методике основной целью было улучшить графическую и композиционную подготовку студентов, обучив и сформировав у студентов крепкие базовые знания и умения, подготовив их к проектированию на старших курсах, дальнейшему углубленному обучению профессии. Для этого было определено содержание курса и последовательность выполнения упражнений, а также взаимосвязь теоретического курса и практических заданий.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, образовательный процесс, художественное творчество, композиционное мышление, методика.

На рубеже тысячелетий формируется новая эстетика XXI века. Композиция, давно утвердившаяся как глобальная и общеэстетическая категория, играет в ней роль резонатора и захватывает все более широкие сферы, прежде всего в сфере искусства, т.е. отражает особенности строения любого художественного произведения. В настоящее время во всех областях художественной деятельности ощущается острый дефицит в способности людей к творческому подходу к своему делу – от уровня создания творческих концепций до уровня творческого подхода к решению определенных творческих задач. Воспитание творческих сторон личности и творческого подхода к делу, без изучения композиционных закономерностей и овладения художественно-композиционными приемами развития пространственно-образного мышления, невозможно и является обязательным профессиональным требованием.

Новые веяния оказали влияние на стилистику формы, приемы формальной композиции, они обогатили и расширили в соответствии с новой эстетикой арсенал архитектора, дизайнера, воздействуя косвенно на язык и содержание современной формы.

Расширение сферы композиции связано не только с информационной составляющей, но и с практической деятельностью. Композиционная деятельность является важным звеном создания любой архитектурно-художественной формы. А в учебном процессе она является основой практиков. Ее методическое значение определяется тем, что мышление будущего архитектора или дизайнера наиболее интенсивно развивается в процессе практического действия – игры с формой.

Главное достоинство композиции – творческий аспект. Творчество является идеальной моделью композиционной деятельности и, наоборот, эта деятельность моделирует творческий процесс.

Второй важный фактор композиционной деятельности – интенсивное развитие профессионального композиционного мышления и его художественной составляющей – образного мышления.

Третий фактор методической значимости композиции связан с современными условиями образовательного процесса. Это развитие новых нетрадиционных и интенсивных форм профессиональной архитектурно-художественной подготовки,

расширение сферы образовательных услуг, появление новых специальностей и специализаций, расширение сферы профессионального обучения.

В этих условиях повышается значение композиционной подготовки как мощного, гибкого и мобильного средства профессионального отбора, введение в профессиональную деятельность интенсивного развития и постоянного совершенствования всех специалистов, имеющих дело с художественно-эстетической организацией окружающей среды, в том числе и интерьера.

Понятие композиции распространяется на все виды художественной деятельности, в том числе и на интерьер, и рассматривается как живой процесс творчества и как реализация конкретной проектной композиционной задачи.

Возросшие требования к подготовке специалистов дизайнеров по интерьеру создают необходимость дальнейшего совершенствования методики начальной композиционной подготовки. В высшей школе будущие дизайнеры должны получить объективные знания об особенностях построения композиции интерьерного пространства.

Обобщение опыта отечественных и зарубежных школ позволяет убедиться в многообразии подходов к изучению композиционных основ, но везде главный принцип обучения – это постепенное усложнение теоретического материала и практических творческих упражнений, последовательное сближение задач композиционного практикума с учебным проектированием. По существу, идет процесс постоянного поиска и обновления.

В последние десятилетия структура художественного образования в целом и дизайн-образования в частности, претерпела изменения, сказавшиеся на уровне подготовки абитуриентов и, следовательно, на качестве учебного процесса. Нарушена некоторая стройность и стабильность системы довузовской подготовки, сместились акценты в мотивации творческой активности студентов и, наконец, возникли новые принципы финансового обеспечения учебного процесса. Все эти обстоятельства создают необходимость пересмотра некоторых, сложившихся в прошлом веке, форм и методов преподавания с целью более эффективного и рационального решения методических задач, более качественной подготовки профессиональных дизайнеров, способных активно участвовать в формировании эстетически и эргономически полноценной среды обитания человека.

Одним из условий пробуждения заинтересованности студента в выполнении композиционных упражнений является обеспечение эмоциональной содержательности заданий, требующих творческой работы.

В разработке предлагаемой методики основной целью является определение содержания и последовательности выполнения заданий, которые обеспечивали бы обязательное творческое начало и планомерное изучение понятий теории композиции.

Цель методики – сформировать творческое мировоззрение и личность будущего дизайнера, научить его поисковому конструктивному мышлению, вдумчивому мышлению и обоснованному принятию композиционных решений и пониманию закономерностей образования интерьерной среды.

В совершенствовании методики преподавания главным является не изменение последовательности упражнений и не увеличение их числа, а углубление содержательной стороны и систематизация понятий теории композиции, как формальной, ассоциативной и объемно-пространственной.

Для разработки методики использован принцип поэтапного формирования знаний. Система изучения теоретических положений основана на принципе чередования общих и конкретных вопросов.

Одним из определяющих курсов в подготовке дизайнеров по интерьеру является курс пропедевтики, включающий в себя курс основ композиции и программу овладения современными видами проектной графики.

Курс «Основы композиции и проектной графики» – это пропедевтический курс, рассчитанный на два года. Особенность курса и его цель в том, что за два года нужно освоить азы проектной графики и подготовить студента к выполнению проекта любой графической сложности. Кроме этого, дать базисное понятие гармонического средового объекта, проследить его развитие от единичного, на уровне предмета, до многокомпонентного средового. Любая творческая профессия, в том числе и профессия

дизайнера, в первую очередь требует знания законов гармонии и средств, помогающих создавать целостное произведение, что позволяет студенту заниматься в дальнейшем организацией достаточно сложного средового пространства, насыщенного системами объектов. Курс развивает навыки профессионального мышления, помогает выражать свои идеи в понятной дизайнеру системе координат.

Дисциплина «Основы композиции и проектной графики» проводится как практический курс, но большое внимание уделяется и теоретическим занятиям.

Теоретические знания, приобретаемые на занятиях по основным темам лекционного курса формальной и объемно-пространственной композиции, являются исходной базой для профессионального понимания законов, принципов, методов и средств художественно-композиционного формообразования, трансформации и преобразования пространственной среды как существенной составляющей профессиональной грамоты и творческого мышления дизайнера.

В соответствии с целью выстроена программа курса и определена последовательность выполнения заданий. Все понятия, закономерности, композиционные приемы отрабатываются на упражнениях и заданиях, включающих в себя как графические, так и макетные работы. Последовательность их построена по принципу постепенного усложнения, а формирование объемно-пространственного мышления у студента происходит от плоскости к объему и далее к пространству.

Ввиду неравнозначной подготовки поступающих на первый курс студентов, большая часть упражнений направлена на совершенствование графического мастерства и овладение проектной графикой. Поэтому студент учится с азов – чертить, отмывать, выявлять форму, осваивает шрифт, учится владеть чертежными навыками и инструментами.

На первом курсе, в первом семестре, студенты в основном занимаются освоением графики, используя для выполнения заданий разные чертежные инструменты (рейсфедеры, рапидографы, циркули и т.д.), бумагу, тушь, китайскую тушь, карандаши.

Применяется карандашная, линейно-штриховая техника, а также растушевка и упражнения в технике отмывки.

Кроме различных упражнений на улучшение графических навыков студентов, в первом семестре реализуется ряд работ на развитие фантазии образного и объемно-пространственного мышления. Это формально-композиционные задания на точку, линию, пятно, плоскость, растр и т.д., а также упражнения на ассоциативно-образную композицию. Для чистового исполнения отрабатываются эскизы для всех заданий в разной графической технике и материале. Эскизный этап важен, поскольку позволяет студентам и преподавателям общаться на профессиональном языке графики. Цвет в композициях не используется сознательно, так как черно-белая палитра позволяет достичь более лаконичного исполнения и наиболее остро проявляет творческое видение студента.

Эта часть курса представляет собой последовательную практическую работу с категориями «точка», «линия», «поверхность», «объем». Во время выполнения упражнений, когда необходимо изобразить на листе бумаги разные линии (прямые, кривые, ломаные), разные варианты их сочетаний и пересечений, студент постепенно приближается к видению в последовательных положениях движущихся линий процесса образования поверхности. Он, таким образом, в своем практическом действии переходит от работы с линией к работе с поверхностью, от одномерного пространства – к двумерному.

Обучаясь навыкам графического мастерства, студент одновременно решает задачу общей компоновки элементов в заданном формате, выбора их размеров, шрифтов и надписей, зрительного равновесия всей композиции.

Как видим, практические упражнения сгруппированы в отдельные блоки, соответствуя направлениям проектирования. Это позволяет акцентировать направленность преподавания на обеспечение проектирования, сохраняя определенную методическую последовательность формообразующих факторов; точки, линии, плоскости, объема, пространства.

Второй семестр посвящен работе с плоскостью – с фронтальной поверхностью, уже не в графике, а в пластической разработке, выходя из плоского листа в рельеф. Изучаются законы организации, преобразования, комбинаторики, трансформации,

членения, организации доминантных отношений формальных элементов, выявление главного и второстепенного, центра плоскостной композиции.

Композиционные модели выполняются из цветного картона по разной тематике: ритм, симметрия, пропорции и т. д.

Таким образом, работая с поверхностями студент постепенно приближается к переходу от двумерного пространства к трехмерному. В дальнейшем задания по формообразованию предполагают работу, главным образом, с объемной формой.

Второй курс, третий семестр, посвящен работе с объемной формой. Цель заданий этого семестра – создание образной объемно-пространственной композиции. Этот этап посвящен теоретическому и практическому освоению важнейших композиционных категорий: равновесие – неравновесие, тяжелый – легкий, симметричный – асимметричный, нюанс – контраст, статика – динамика, главный – второстепенный, активный – пассивный, доминантный – подчиненный, выразительный – невыразительный и т.п. Серия заданий, рассчитанная на построение формы в зависимости от определенных функций, обучает создавать форму, которая вызывала бы у зрителя впечатления, соответствующие именно той функции, которая задана в упражнении. В рамках этой серии студенты работают с абстрактными формами, активно используя прием гармонизированной колористики. Итоговым упражнением является создание объемной композиции с ярко выраженным образным началом с использованием средств гармонизации и колористики.

Ядром дисциплины является курс практических упражнений по основам формообразования, трансформации и преобразования, комбинаторики формы с изучением выявляющих свойств заданного материала. При выполнении заданий используется белый картон или ватман. Задание выполняется из единого листа любого размера без склейки, но возможны вырезки, надрезы, перфорация и т.д. В процессе выполнения создаются тектонические формы, которые бы подчеркивали и выявляли свойства работ, характерные именно для этого материала.

Четвертый семестр посвящен изучению особенностей построения пространства и построению композиций на открытое и закрытое интерьерное пространство. Эта серия заданий предусматривает создание форм, которые вызывали бы ассоциации с определенной средой. Для средового дизайнера очень важным является развитие образного ассоциативного мышления. Перед студентами ставится задача изучения особенностей формообразования различных типов функционального пространства: упрощенного, условного, стилизованного изображения и практическое освоение принципов и средств их формально-композиционного выражения, в целостной художественно-образной организации объемно-пространственной структуры. Выполняются два задания из цветного картона. Первое – на открытое, экстерьерное пространство, где форма и объемы выклеиваются условно, с использованием цвета. Второе задание – создать интерьерное пространство, состоящее из двух-трех взаимосвязанных пространств с выявлением главного пространства, с выявлением графики движения, с возможностью расположения в разных уровнях, различной формой, высотой и характерным объемом в целом.

Отвлеченный характер упражнений позволяет яснее ставить и решать композиционные и формообразовательные проблемы, а введение цвета определено кругом профессиональных задач проектирования предметно-пространственной среды: макет, выполненный из цветной бумаги или картона, который должен обладать высокими эстетическими качествами, воспринимается максимально целостно и выявляет особенности композиции и пластики.

Каждый студент выполняет все блоки упражнений. Это позволяет при индивидуальном подходе раскрыть его способности и сделать выбор направлений проектирования осмысленным. Основной принцип построения практических занятий состоит в том, что в процессе выполнения отдельных упражнений студент уясняет связь формы с ее основными факторами и зависимость гармонизации формы от закономерностей композиционного формообразования.

Практические занятия знакомят студентов с основными закономерностями композиции, прививают им профессиональные навыки работы с цветом и формой, осваивают графические возможности материала – туши, акварели, выявляют и развивают

индивидуальные творческие возможности каждого. Развитие способностей к визуальной оценке композиции – также одна из задач, развернутых в последовательно выстроенном ряде занятий. На протяжении всех четырех семестров практические упражнения сопровождаются соответствующими лекционными курсами.

Приведенная схема нарастания сложности упражнений достаточно основательна в том смысле, что опирается на фундаментальные предметно-пространственные представления, начиная от ноль-мерного пространства и заканчивая трехмерным пространством. Сам принцип нарастания сложности по этой схеме является в описанной методике константой, а вот конкретные упражнения, формирующие каждый этап работы, и постановка учебных задач в них являются переменными и могут из года в год наполняться новым содержанием. Именно здесь, в возможности существенно изменять упражнения, содержится потенциал создания благоприятных условий для развития индивидуального художественного мастерства будущего дизайнера. Именно в этом курсе взаимодействие студента с педагогом, его личные качества, творческая интуиция, художественный вкус дают львиную долю прироста профессионального мастерства.

Выполнение курсовых упражнений по композиции и графике можно рассматривать как подготовительный этап к курсовому проектированию на уровне композиционных разработок.

Композиционный практикум, подкрепленный теоретическими основами, вырабатывает в будущем специалисте такие важные качества, как целеустремленность в поиске и аналитическом мышлении, развивает фантазию и творческое воображение.

Описанный цикл композиционной подготовки студентов, обучающихся на специальности «Художественное проектирование интерьеров», не в полной мере вообрал все актуальные и методические направления в воспитании «режиссеров пространства». Перечень заданий постоянно обновляется и совершенствуется.

В этих условиях повышается значение композиционной подготовки как мощного, гибкого и мобильного средства профессионального отбора, введения в профессиональную деятельность интенсивного развития и постоянного совершенствования всех специалистов, имеющих дело с художественно-эстетической организацией окружающей среды, в том числе и интерьера.

Список литературы

1. Дагдьян К.Т. Декоративная композиция. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 312 с., ил. (Высшее образование).
2. Кишик Ю.Н. Архитектурная композиция: Учеб. пособие. – Минск: Высшая школа, 2010. – 191 с., ил.
3. Чинь, Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция. / Пер. с англ. Е. Нетесовой. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 399 с., ил.
4. Чинь, Франсис Д.К. Архитектурная графика. / Пер. с англ. Франсис Д.К. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 215 с., ил.
5. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. – СПб.: Питер, 2011. – 112 с., ил.

Gogoleva N.A. – candidate of architecture, associate professor

E-mail: design-nngasu@mail.ru

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

The organization address: 603950, Russia, Nizhniy Novgorod, Ilinsky str., 65

The formation of professional thinking of interior designers in the process of learning the basics of composition

Resume

The article is devoted to improving methods of teaching the basics of composition and design graphics. The formation of professional thinking among interior designers and artistic mastery of compositional techniques, the development of space-creative thinking, This is not possible without studying the patterns of composite and is mandatory occupational requirement.

One of the key courses in the preparation of a course designer propaedeutics, which includes a course based on the composition and program of mastering modern types of project schedules.

Author's method has been developed, which is the basis for the consistent performance of tasks that provide the required creativity and a systematic study of the concepts of the theory of composition.

The purpose of methodology – to form a creative outlook and personality of the designer of the future, teach him how to search a constructive, thoughtful thinking, understanding of the formation of interior environment, and informed decision-making composites.

The course lasts for two years and the theoretical knowledge acquired on the main topics of lectures are the initial step for a professional understanding of the laws, principles, methods and means of artistically-forming composition, transformation, and transformation of the spatial component of professional competence and creative thinking designers.

Keywords: vocational training, the educational process, artistic creativity, compositional thinking, technique.

References

1. Dagldiyani K.T. Decorative composition. – Rostov-on-Don: Phoenix, 2008. – 312 p., ill. (Higher Education).
2. Kishik J.N. Architectural composition: Studies. The grant for high schools. – Minsk: High. shk., 2010. – 191 p., ill.
3. Ching, Francis D.K. Architecture: form, space, composition. Trans. from English E. Netesova. – Moscow: AST: Astrel, 2005. – 399 p., ill.
4. Ching, Francis D.K. Architectural Graphics: trans. from English. Francis D.K. – Moscow: AST: Astrel, 2008. – 215 p., ill.
5. Elam K. The geometry of the design. The proportions and the composition. – St. Peter, 2011. – 112 p., ill.