

Общественно - гуманитарные науки

УДК 377.016:74

DOI 10.1555/2409-3203-2018-0-14-224-230

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В СФЕРЕ ДИЗАЙНА

Белова Светлана Николаевна

кандидат педагогических наук, доцент

кафедры дизайна и методики профессионального образования

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический

университет им. И.Я. Яковлева»

Россия, г. Чебоксары

Осипова Татьяна Вячеславовна

магистрант 1 курса, направление подготовки

Педагогическое образование, магистерская программа «Образовательные технологии в

декоративно-прикладном искусстве и дизайне»

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет

им. И.Я. Яковлева»

Россия, г. Чебоксары

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования художественно-графических способностей у студентов колледжа в сфере дизайна специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Приводится структура художественно-графических навыков дизайнера и основные методы обучения, способствующие формированию необходимых знаний и умений.

Ключевые слова: знание, умение, навык, графика, графический навык, художественный навык, художественно-графический навык, методы формирования творческого мышления, пассивный и активный метод.

FORMATION OF ARTISTIC AND GRAPHIC SKILLS OF COLLEGE STUDENTS IN THE FIELD OF DESIGN

Belova Svetlana Nikolaevna

candidate of pedagogical Sciences, associate Professor

Department of design and methods of vocational education

"Chuvash state pedagogical University them. I.Y. Yakovlev"

Russia, Cheboksary

Osipova Tatyana Vyacheslavovna

Master of 1 course, direction of training Pedagogical education, master's program

"Educational technologies in arts and crafts and design"

"Chuvash state pedagogical University them. I.Y. Yakovlev"

Annotation. The article deals with the problems of formation of graphic abilities of College students in the field of design specialty 54.02.01 Design (by industry). The structure of graphic art skills of the designer and the main methods of training, contributing to the formation of the necessary knowledge and skills.

Key words: knowledge, skill, skill, graphics, graphic skill, artistic skill, artistic-graphic skill, methods of forming creative thinking, passive and active method.

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в настоящее время очень распространена и востребована профессия дизайнера, которая предполагает развитие высокого художественного вкуса и графической культуры. Поэтому развитие художественно-графических умений у студентов – наиважнейший аспект обучения. Художественно-графическая грамотность расширяет возможности обучающихся, развивает интеллектуальные, креативные, художественные, проектные, эмоционально-чувственные способности человека, позволяющие профессионально развить память и внимание; абстрактно-логическое мышление; творческое и объемно-пространственное мышление и воображение; самоорганизацию, самоконтроль[1].

Исходя из того, что профессиональная компетентность будущего дизайнера предполагает владение необходимой суммой специальных знаний, умений в сочетании с личными качествами, а так же их эффективное использование в решении творческих профессиональных задач, необходимо учитывать профессионально значимые способности к осуществлению профессиональной деятельности в области дизайна. Одной из основных обязанностей дизайнера является разработка графической документации (эскизов) по дизайн-проектам, которая предполагает высокий уровень владения художественно-графическими навыками.

Рассмотрим определение «художественно-графический навык» через родственные понятия: графика, графический навык и художественный навык.

Графика – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. В качестве основных изобразительных средств в графике используются линия, штрих, пятно и точка. Выделяют три вида графики:

1) монументальную – тесно связанную с архитектурным ансамблем, например, плакат (монументальная печатная графика), настенная графика;

2) станковую – выполняемую «на станке», не имеющую связи с определенным интерьером, назначение и смысл произведения полностью исчерпывается художественным содержанием (рисунок, эстамп);

3) декоративную – книжные иллюстрации, открытки, любые графические изображения на любом предмете, не имеющие особенной художественной ценности, а служащие для организации поверхности предмета [2, с.61].

Графическое изображение строится на наличии графических навыков и умении их применять. Знание и грамотное применение графических средств выразительности (точка, линия, пятно, штрих) позволяет выполнить стилизованный эскиз, показать в графике текстуру и фактуру материала. Графические приемы и техники, в свою очередь, помогают студентам-дизайнерам в необычной, стильной и оригинальной подаче эскиза.

Графический навык – определенные отработанные положения и движения пишущей и рисующей руки, основанные на знаниях и умениях профессиональных дисциплин и позволяющие изображать эскизы, чертежи, рисунки и т.д. Вовремя и правильно сформированные графические навыки – важное условие продвижения студентов-

дизайнеров в обучении, подготовки их к будущей профессиональной деятельности. В связи с этим одной из важнейших задач среднего профессионального образования (далее по тексту – СПО) является обеспечение условий для развития графических умений и навыков каждого студента, на основе учета при этом его возрастных и индивидуальных особенностей. В основе графической подготовки студентов важную роль играют такие предметы как «Художественная графика», «Рисунок», «Живопись», «Дизайн проектирование» и т.д. Программы СПО по этим предметам предусматривают развитие и совершенствование графических знаний, умений и навыков будущих специалистов.

Вместе с графическими навыками положительное влияние на развитие овладения эскизирования оказывают и художественные навыки. Художественная культура направлена на формирование творческой личности обучающегося, развитие наблюдательности, зрительно-образной памяти, способности к образному мышлению, формирует представления о выразительности разных видов искусства, направлена на освоение средств художественной выразительности – цвет, линия, объем, светотональность, ритм, форма, пропорции, пространство, композиция; формирует умения, навыки и способы практической художественной деятельности, стремление и способность создавать самостоятельно различные по жанру, тематике, технике художественные работы, передавать в творческих работах свое отношение к окружающему [4, с.58]. Очень важным для обучающихся является развитие изобразительных способностей и художественного навыка, воспитание нравственных и эстетических чувств. Все это находит свое отражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты:

- знание теоретических основ композиции, закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия;
- знание систематизирующих (модульность и комбинаторика) и преобразующих (стилизация и трансформация) методов формообразования;
- знание создания цветовой гармонии и умение использовать закономерности композиции и цвета при выполнении эскиза;
- умение продуцировать идею произведения искусства;
- умение применять на практике законы формообразования;
- умение выбирать подходящие идее средства художественной выразительности;
- умение применять визуализацию и собственное креативное мышление.

Следовательно, анализ значения художественной культуры в обучении студентов помогает сформулировать понятие художественного навыка: художественный навык – это умения, выработанные упражнениями в определенной сфере искусства, характеризующие степень освоения этой деятельностью как в мировоззренческом плане (способность продуцировать идею произведения искусства как «свой мир», которая вызовет отклик у зрителя), так и в техническом (умение выбрать подходящие идее средства художественной выразительности и навыки, делающие эти средства эффективными).

Таким образом, под художественно-графическими навыками мы понимаем реализацию субъектом умений в материале: эскизах, чертежах, рисунках, изделиях идеальных образов, представлений, фантазий, применяя при этом знания, приемы выполнения рисунка в графике. Большое значение для реализации усвоенных художественно-графических навыков имеет творческая художественно-проектная деятельность, которая отражена в профессиональных компетенциях. Рассмотрим и проанализируем наиболее значимые для развития художественно-графических навыков профессиональные компетенции (далее по тексту ПК) ФГОС СПО, выделенные в требованиях к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена (54.02.01, ПМ 1Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов, МДК 1.1 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве):

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области дизайна. Каждый студент-дизайнер перед тем, как приступить к созданию определенной модели должен анализировать модные современные тенденции и популярные способы и техники их применения. Соответствие актуальным тенденциям является неотъемлемой частью не только в создании коллекции, но и отрисовке эскизов.

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. Через колористический, цветовой образ костюма может быть передано эмоционально-образное воздействие на зрителя. Цвет – это элемент композиции костюма, средство ее организации. Умение создавать цветовое единство в композиции по законам колористики – одно из главных умений для развития художественно-графических навыков.

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. Данная компетенция является основополагающей для графического навыка. Используемые средства и приемы помогают студентам-дизайнерам показать в эскизе не только модный и современный образ, но и свою собственную, оригинальную подачу.

В соответствии с профессиональными компетенциями, можно структурировать художественно-графические навыки студента-дизайнера, в которые входят художественные и графические знания и умения.

Рассмотрим структура художественно-графических навыков дизайнера:

графические навыки:

- знание графических средств выразительности (точка, линия, пятно, штрих);
- знание графических приемов и техник (гравюра, монотипия, трафарет и т.д.);
- умение выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта;

- умение использовать графические материалы;

- умение выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта

- умение создавать цветовое единство в композиции по законам колористики;

- умение реализовывать творческие идеи в макете.

художественные навыки:

- знание теоретических основ композиции, закономерностей построения художественной формы и особенностей ее восприятия;

- знание законов формообразования;

- знание систематизирующих (модульность и комбинаторика) и преобразующих (стилизация и трансформация) методов формообразования;

- знание создания цветовой гармонии;

- знание современных тенденций в области дизайна;

- умение создавать целостную композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя известные способы построения и формообразования;

- умение продуцировать идею произведения искусства;

- умение выбирать подходящие идеи средства художественной выразительности;

- умение использовать закономерности композиции и цвета при выполнении эскиза;

- умение применять визуализацию и собственное креативное мышление

Важное место в развитии навыков имеют методы обучения. С помощью них педагог помогает обучающимся достигать целей, поставленных в начале занятия и способствующих развитию художественно-графических навыков. Для того, чтобы студенты обладали собственным стремлением достижения целей, значимой задачей для педагога является привнесение осознания студентам значимости будущей профессиональной деятельности, ее перспективы, а также создание потребности овладения профессией.

Поскольку методы обучения многочисленны и имеют множественную характеристику, то их можно классифицировать по нескольким основаниям. Преподаватель, в первую очередь, должен понимать, что подбор методов обусловлена с учетом характера мышления у студентов. Мышление, как известно, имеет решающее значение в учебной деятельности. По характеру мыслительной деятельности можно выделить два типа мышления: репродуктивное (воспроизводящее) и продуктивное (творческое). Именно творческое мышление является основным в формировании художественно-графических навыков. Оно предполагает:

- самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию;
- видение новых проблем в знакомых, стандартных условиях;
- видение новых функций знакомого объекта;
- видение структуры объекта, подлежащего изучению;
- умение видеть альтернативу решения;
- умение комбинировать ранее известные способы решения проблемы;
- умение создавать оригинальный способ решения.

Далее рассмотрим методы формирования творческого мышления.

Метод «вживания». Посредством чувственно-образных и мысленных представлений ученик пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать и познать его изнутри. Вживаться в сущность свечи, дерева, камня, кошки, облака и других объектов помогает применение словесных предписаний типа:

Метод смыслового видения. Одновременная концентрация на объекте физического зрения и разума позволяет понять первопричину объекта, заключенную в нем идею, внутреннюю сущность объекта. Также, как и в предыдущем методе, здесь требуется создание у ученика определенного настроения, состоящего из активной чувственно-мысленной познавательной деятельности. Учитель может предложить ученикам следующие вопросы для смыслового «вопрошания»: Какова причина происхождения этого объекта? Как он устроен, что происходит у него внутри? Почему он такой, а не другой? Упражнения по целенаправленному применению данного метода приводят к развитию у учащихся важных познавательных качеств — озарению, наитию, инсайту.

Метод символического видения. Символ как некий глубинный образ реальности, содержащий в себе ее смысл, может выступать средством познания этой реальности. Метод символического видения заключается в нахождении или построении учеником связей между объектом и его символом. После выяснения характера отношений символа и его объекта (например, свет – символ добра, спираль – символ бесконечности, голубь – символ мира, блин – символ Масленицы) педагог предлагает учащимся наблюдать какой-либо объект с целью увидеть и изобразить его символ в графической, знаковой, словесной или иной форме.

Метод образного видения. Предлагается, глядя, например, на горящую свечу, нарисовать увиденные образы, то есть то, на что она похожа. Учащиеся рисуют новогоднюю елку, шлем, церковь, нимб, меч, вулкан, землю и многое другое. Образовательный продукт как результат наблюдения учеников в данном случае выражается в образной или символической форме, а не просто через описание естественнонаучных фактов. Такой метод развивает у учеников образные подходы к познанию.

Метод придумывания. Это создание нового, не известного ранее продукта в результате определенных умственных действий. Учащимися используется замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового объекта; отыскание свойств объекта в иной среде; изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного.

Например: «Придумайте необычные названия своим произведениям – стихам, рассказам, рисункам». «Представьте, что колобок попал в реку, как он будет там себя вести». «Каковы будут свойства треугольника, если его углы будут не острые или тупые, а закругленные?»

Метод «Если бы...» Ученикам предлагается составить описание или нарисовать картину о том, что произойдет, если в мире что-либо изменится – увеличится в 10 раз сила гравитации; исчезнут окончания в словах или сами слова; все объемные геометрические фигуры превратятся в плоские; хищники станут травоядными; все люди переселятся на Луну и т.д. Выполнение учениками подобных заданий не только развивает способность воображения, но и позволяет им лучше понять устройство реального мира, фундаментальных основ различных наук.

Метод эвристических вопросов. Для нахождения сведений о каком-либо событии или объекте задаются следующие семь ключевых вопросов: Кто? Что? Зачем? Где? Чем? Как? Когда? Парные сочетания вопросов порождают новый вопрос, например: Как-Когда? Ответы на данные вопросы и их всевозможные сочетания порождают необычные идеи и решения относительно исследуемого объекта.

Метод гиперболизации. Увеличивается или уменьшается объект познания, его отдельные части или качества: придумывается самое длинное слово, самое малое число; изображаются инопланетяне с большими головами или малыми ногами; приготавливается самый сладкий чай или очень соленый огурец. Стартовый эффект подобным воображениям могут придать «Рекорды Гиннеса», находящиеся на грани выхода из реальности в фантазию.

Метод агглютинации. Ученикам предлагается соединить несоединимые в реальности качества, свойства, части объектов и изобразить, например, горячий снег, вершину пропасти, объем пустоты, сладкую соль, черный свет, силу слабости, бегающее дерево, летающего медведя, мяукающую собаку, вылетающее из трубы дерево.

«Мозговой штурм» (Л.Ф. Осборн). Основная задача метода – сбор как можно большего числа идей в результате освобождения участников от инерции мышления и стереотипов в непринужденной обстановке. Работа происходит в следующих группах: генерации идей, анализа проблемной ситуации и оценки идей, генерации контридей. Генерация идей происходит в группах по определенным правилам. На этапе генерации идей любая критика запрещена. Всячески поощряются реплики, шутки. Затем полученные в группах идеи систематизируются, объединяются по общим принципам и подходам. Далее рассматриваются всевозможные препятствия к реализации отобранных идей. Оцениваются сделанные критические замечания. Окончательно отбираются только те идеи, которые не были отвергнуты критическими замечаниями.

Метод синектики (Дж. Гордон) базируется на методе мозгового штурма, различного вида аналогий (словесной, обратной, личной), инверсии, ассоциаций и др. Вначале обсуждаются общие признаки проблемы, выдвигаются и отсеиваются первые решения, генерируются и развиваются аналогии, использование аналогий для понимания проблемы, выбираются альтернативы, ищутся новые аналогии.

Метод морфологического ящика или метод многомерных матриц (Ф. Цвики). Нахождение новых, неожиданных и оригинальных идей путем составления различных комбинаций известных и неизвестных элементов. Анализ признаков и связей, получаемых из различных комбинаций элементов (устройств, процессов, идей), применяется как для выявления проблем, так и для поиска новых идей.

Метод инверсии, или метод обращений. Когда стереотипные приемы оказываются бесплодными, применяется принципиально противоположная альтернатива решения. Например, прочность изделия пытаются увеличить через увеличение его массы, а

эффективным оказывается обратное решение — изготовление полого изделия. Или объект исследуется с внешней стороны, а решение проблемы происходит при рассмотрении [4].

Так же исходя из уровня активности обучающихся, можно выделить два основных метода[8]:

1. Пассивный метод – обучающиеся слушают и смотрят (рассказ, лекция, объяснение, экскурсия). 2. Активный метод – обучающиеся работают самостоятельно (лабораторный метод, работа с книгой). Студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники, они находятся с преподавателем на равных правах.

Положительное действие могут оказывать оба метода: как самостоятельная работа студентов, в которой они отражают полученные знания, используя при этом свое воображение, так и прослушивание лекций, просмотр работ, наблюдение за выполнением задания преподавателем.

Таким образом, основываясь на понятиях «умение», «навык», «графический навык» и «художественный навык», было определено понятие «художественно-графический навык». А также была выявлена значимость исследуемых навыков для будущей профессии студентов-дизайнеров, и, в соответствии с профессиональными компетенциями, структурированы художественно-графические навыки. Для того, чтобы определить способы развития художественно-графических навыков у студентов СПО, были выделены и охарактеризованы основные педагогические методы, которые способствуют развитию художественно-графических навыков.

Список литературы:

1. Аверкин, Ю. А. Проблема композиции в изучении фотографии студентами хгф педвуза // «Непрерывное художественное образование: содержание, проблемы, перспективы»: МаГУ, 2006
2. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – М.: Академия, 2014. – 240 с.
3. Мишина, Н.В. Методы развития графических умений подростков в процессе художественно-проектной деятельности / Н.В. Мишина // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 4. – 14-18 с
4. Пайгусов, А. И. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических вузов / А. И. Пайгусов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. пед. ун-т им. И. Я. Яковлева. – Чебоксары: [б. и.], 2014 (Участок оперативной полиграфии ЧГПУ им. И.Я.Яковлева). – 114 с.
5. Пигулевский, В. Дизайн и культура/ В. Пигулевский. – Гуманитарный центр Харьков, 2014. – 316 с.
6. Пидкасистый, П.И. Педагогика: Учебник/ П.И. Пидкасистый, В.А. Мижериков, Т.А. Юзефовичус, под ред. П.И. Пидкасистого. – 2 изд., доп. и перераб. – М.; Академия, 2014. – 624 с.
7. Подласый, И.П. Педагогика: Учебник/ И.П. Подласый. – М.: Юрайт, 2014. – 574 с. 36.
8. Полынская, И.Н. Педагогический рисунок в профессиональной подготовке учителя изобразительного и декоративно-прикладного искусства / И.Н. Полынская // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – 160 с.;
9. Шимко, В. Т. - Архитектурно-дизайнерское проектирование / В. Т Шимко – М., «Архитектура - С», 2004
10. Методы и средства обучения [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://nsportal.ru/vu/fakultet-pedagogicheskogo-obrazovaniya/teoriyaobucheniya-didaktika/lektsiya-4-metody-i-sredstva-> (дата обращения: 15.05.17).