

О. В. Ремизова, С. А. Лёгких
Курганский государственный университет, Курган

КОМПОЗИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье ставится вопрос о первооснове профессиональной деятельности дизайнера, раскрывается сущность проектной деятельности как процесса композиционного моделирования, определяется роль проектного образа в композиционном формообразовании. Раскрывается механизм создания проектного образа, определяется роль композиционной подготовки как существенного фактора освоения проектной деятельности и профессионального развития студентов-дизайнеров.

Ключевые слова: дизайн, композиционная целостность, композиционное моделирование, проектный образ, профессиональное развитие, освоение проектной деятельности.

Еще столетие назад человек рождался и жил в окружении объектов, созданных его руками и практически не изменяющихся на протяжении всей его жизни. Внедрение принципиально новых технологий растягивалось на достаточно длительный период, и подготовка кадров для их обслуживания не представляла особых проблем. Сегодня мир объектов вытесняется миром процессов, стремительно совершенствуются технологии практически во всех отраслях науки и техники, количество информации стремительно растет. Дизайн является основным средством проектирования современной материальной культуры, методом гармонизации, проникающим во все сферы деятельности, показателем общего уровня культурного развития. Современные бизнесмены признают, что дизайн может и должен использоваться, чтобы выразить характер и идентичность деловых организаций. Дизайн – это функция управления и в пределах бизнеса, и вне его [4]. Дизайн, учитывая организацию деятельности предприятия в условиях рынка, создает проекты с учетом психологии той публики, для которой предназначен продукт. Словом, дизайн вписан в полный цикл социокультурной деятельности индустриального общества, интенсивное развитие которого порождает потребность в квалифицированных специалистах, способных к активному творчеству, имеющих фундаментальные знания в сфере дизайна и визуальной коммуникации. В связи с этим встает вопрос о первооснове профессиональной дизайнерской деятельности, он имеет кардинальное значение в деле подготовки специалиста-дизайнера. Его решение определяется сегодня направленностью дизайна на гуманизацию жизненной среды человека, способностью вовлекать объекты материальной культуры в мир одухотворенных человеческих ценностей. Созданная дизайнером активная художественная форма способна выступать многоаспектным коммуникативным феноменом информационного и эмоционального плана, усиленного функциональным ее применением в повседневной жизни. Соединение внешних про-

явлений предметной формы с богатством содержания человеческого бытия, единство внешнего и внутреннего определяется в дизайне понятием целостности. Воля автора представляется единственной силой, которая обладает возможностью привести многообразие проектных требований к подлинно целостному решению посредством композиционно-пластических средств дизайна.

Понятие композиции распространяется на дизайн и на все виды художественной деятельности. Сегодня формируется новое содержание понятия «композиция» и новая эстетика, отражающая изменение художественно-конструкторского сознания и переносящая акценты на социально-потребительский аспект формообразования, на роль символов и иррационального в жизни, на сферу виртуальной и иллюзорной реальности. Композиция представляется как живой процесс творчества, как реализация конкретной проектной композиционной задачи и выступает как сложная система, построенная на динамическом взаимодействии нередко противоположных факторов. Единство и целостность рассматриваются в качестве основного закона композиции. Общность различных свойств в произведении дизайна обеспечивает единая структура связей и акцентов, выделяющая в каждом свойстве главное и второстепенное. В композиции устанавливается иерархия элементов, находятся взаимоотношения между ними, часто через сочетание контрастных качеств. Приемы формообразования призваны сообщать объекту проектирования образную целостность не только посредством удачного решения композиционных задач, но и за счет придания соответствующего форме смысла. Поэтому композиционное формообразование непосредственно связано со смыслообразованием. В этом ключе произведение дизайна можно рассматривать как органическое единство формы и содержания, на которые композиционная организация распространяет свое действие. При отсутствии

единства и целостности форма теряет свои выразительные свойства, утрачивая способность влиять на органы чувств и формировать эмоциональное и интеллектуальное впечатление у адресата-потребителя.

Композиционная деятельность является важным звеном сочинения любой художественной формы, поэтому главным методом изучения основ композиции является практикум, построенный на выполнении заданий общего характера по принципу «от простого к более сложному». Во время выполнения практических заданий постигаются закономерности композиции, развиваются профессиональные навыки композиционного моделирования объектов, формируется композиционное мышление будущего дизайнера. Композиционная деятельность носит как репродуктивный, так и продуктивный (творческий) характер. В нее включены практически все виды человеческой деятельности: созидательный – создание нового продукта, познавательный – изучение структуры объекта, эстетический – гармонизация формы, ценностно-ориентационный – освоение профессиональных ценностей, коммуникационный – передача и получение информации. Но главный аспект композиции – творческий. Творчество является идеальной моделью композиционной деятельности, и, наоборот, эта деятельность моделирует творческий процесс. Композиционный практикум – это творческий метод не только изучения средств композиции, но и их использования в целях достижения определенного художественного качества.

Специфика творческого процесса дизайн-проектирования заключается в том, что в нем можно выделить несколько основных этапов, логически и структурно связанных в процесс проектного моделирования. На каждом этапе стоят конкретные задачи, требующие определенных средств композиционного решения. Именно поиску методических путей и средств, позволяющих раскрыть проектную деятельность дизайнера как процесс композиционного моделирования, уделяется большое внимание на начальном этапе обучения дизайнера. Профессионализм приобретается студентами во время учебных занятий в ходе изучения факторов, влияющих на построение формы дизайн-объекта. Важнейшие из них связаны с природой человеческого зрения и восприятия – это явление оптической иллюзии, отношение света и тени, цвета и масштаба. Существенным условием композиционного моделирования является учет геометрических закономерностей упорядочивания формы, основных средств гармонизации – подобия, пропорций, ритма, масштаба. Художественно-образные принципы, к которым относятся диалектически связанные пары: симметрия – асимметрия, контраст – нюанс, динамика – статика, простота – сложность, геометричность – живописность, – связывают идею и свойства формы. В каждой паре заложен потенциал возможностей. Установка, обозначенная в паре, может зрительно выявляться свой-

ствами формы. Профессионализм будущих дизайнеров определяет умение ориентироваться на необходимый в каждом конкретном случае композиционный принцип.

Образность играет решающую роль в формообразовании. Образ в дизайне соотносится с культурой потребления и не реализуется вне ее пространства. Проектный образ «обслуживает» реальность повседневного существования и нуждается в гармонии, красоте и порядке, в реализации своих ценностей в предметной форме. К основным характеристикам проектного образа относятся: идеальность (способность к существованию в идее), целостность, осмысленность. На основании этого сложились следующие аспекты образного подхода к созданию дизайн-модели: воспроизведение идеальной жизни объекта проектирования в художественном воображении, построение его как композиционной формы, обладающей внутренней завершенностью, гармоничностью, соразмерностью, целостностью и т. п., постижение смысла, раскрывающего содержание его социокультурного бытия. Ценность художественной модели заключается в ее индивидуальной неповторимости, поэтому мир эмоционального формообразования использует мир художественных ассоциаций автора. На пути создания проектного образа дизайнер, прежде всего, определяет для себя его характер, дальше позволяет себе путешествовать по пути свободных ассоциаций. Эти ассоциации имеют визуальный характер, представление той или иной ситуации, которые дизайнер получает как из своего жизненного опыта, так и в процессе целенаправленной работы с аналогами-прототипами. Анализ аналогов выявляет функционально или социально значимые параметры формируемого содержания. Следовательно, проектный образ является результатом движения мысли – представлением дизайнера. Дизайнер как бы отстраняет проектный образ от себя и рассматривает его как объект, при этом сохраняя тонкую личную связь с ним с помощью переживания. Образ этот в сознании дизайнера символичен [1]. Можно даже сказать, что символ есть материальная форма проектного образа, то есть его тело. Символ всегда передается через рисунок, через знак и всегда содержит некий смысл, выходящий за пределы того предмета, который этот знак обозначает. Например, круг ассоциируется с солнечным диском и является символом солнечного света, а незавершенный круг выступает символом Луны и ассоциируется с темной, загадочной, непознанной стороной жизни [7]. Знаки, символы и образы можно считать языками человеческого сознания, опираясь на которые дизайнер создает свое творение. Но до тех пор, пока образы не выражены в знаках и символах, пока не стали изображением, они имеют значение для дизайнера только как его внутренние психические переживания. Поэтому все стадии учебного проектирования сопровождаются интенсивной рабо-

той над рисунком, наброском, эскизом, чертежом. Это реальные следы, которые оставляет творческая мысль дизайнера. Взаимосвязь композиции и графики очевидна, независимо от того, сопровождается ли графика непосредственно весь процесс проектирования или она является только лишь средством сообщения между дизайнером и клиентом. Графика – это язык композиции, и так же как слово взаимосвязано с мыслью, так и графика взаимосвязана с композицией. Композиция рождает графику, но и графика может помочь в ее понимании. Скажем, произвести зрительный анализ формируемого проектного решения в ходе учебного проектирования, в том числе и с точки зрения композиционной, помогают рабочие макеты и графические модели. В этом смысле показательным является уже первое задание – «Разработка вещи кратковременного пользования из бумаги», предъявляемое студентам в первом учебном семестре, – это не проект изделия, а само изделие, предельно простое технологически. В ходе выполнения задания студент учится находить красивое там, где оно неочевидно, раскрывает для себя реальные возможности материала при композиционной проработке формы вещи. И так, средствами композиции создается единое проектно-графическое решение, отражающее дизайнерскую идею и содержащее систему образных обобщений. Качество данного решения зависит от соответствия выбора эмоциональных акцентов и графической формы содержанию проектной идеи, от адекватности применения графических приемов и средств для решения конкретной задачи проекта и достижения его композиционной целостности.

Проектирование всегда было и остается наиболее сложной и ответственной задачей для дизайнера-профессионала. Знакомство с методологией проектирования должно происходить в процессе подготовки студентов-дизайнеров, в период формирования и становления профессионального сознания будущего специалиста. Научиться видеть и понимать не только внешние, но и глубинные содержательные признаки проектируемого объекта означает в полной мере овладеть профессиональным подходом к творческому преобразованию «второй природы». Осваивать методологию проектирования в рамках учебного задания без композиционной базы практически невозможно, поэтому именно композиционная подготовка на первом году обучения является ключевым звеном образовательного процесса и реализуется по комплексному принципу, когда сведения, полученные в пропедевтическом курсе композиции, находят применение в решении практических задач учебного проектирования. Изложение материала курса композиции подчинено единому подходу к пониманию ее как художественного единства всех формальных и содержательных сторон. Особое место в структуре курса отводится вопросу композиционной целостности объектов дизайна. Это связано с тем, что понятие целостности является

ключевым в теории дизайнерской композиции и рассматривается как первопричина прекрасного, как возможность постичь, а затем и создать его. Задача дизайнера как специалиста – грамотно использовать средства, принципы и приемы достижения композиционной целостности дизайн-объекта, как в процессе предпроектного анализа исходной ситуации, так и в проектировании, т. е. в художественном переосмыслении этой ситуации. Знание законов композиции, системные представления о современных тенденциях, подходах к созданию эстетически полноценной предметной и информационной среды составляют основу мастерства дизайнера.

Библиографический список

- 1 Жердев Е. В. Метафора в дизайне / Е. В. Жердев. – Москва : Архитектура-С, 2010. – 464 с.
- 2 Кандинский В. В. Точка и линия на плоскости / В. В. Кандинский. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 240 с.
- 3 Никитина И. П. Философия искусства / И. П. Никитина. – Москва : Омега-Л, 2010. – 559 с.
- 4 Пигулевский В. О. Дизайн и культура / В. О. Пигулевский. – Харьков : Гуманитарный центр, 2014. – 316 с.
- 5 Райс Л. Визуальный молоток. Как образы побеждают тысячи слов / Л. Райс ; пер. с англ. О. Медведь. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 192 с.
- 6 Сальникова Е. В. Феномен визуального: от древних истоков к началу XXI века / Е. В. Сальникова. – Москва : Прогресс-Традиция, 2012. – 576 с.
- 7 Свирепо О. А. Образ, символ, метафора в современной психотерапии / О. А. Свирепо, О. С. Туманова. – Москва : Изд-во института психотерапии, 2017. – 270 с.
- 8 Чертов Л. Ф. Знаковая призма: статьи по общей и пространственной семиотике / Л. Ф. Чертов. – Москва : Языки славянской культуры, 2014. – 320 с.

O. V. Remizova, S. A. Legkikh
Kurgan state University, Kurgan

COMPOSITE MODELING IN ARTISTIC AND DESIGN ACTIVITY

Abstract. *The article raises the question of the fundamental basis of the professional activity of the designer. The essence of the project activity as a process of compositional modeling is revealed. The role of the design image in the compositional shaping is determined. The mechanism for creating a project image is shown. The role of compositional training is determined as an essential factor in the development of project activity and the professional development of students-designers.*

Keywords: design, compositional integrity, compositional modeling, project image, professional development, development of project activities.

References

- 1 Zherdev E. V. Metafora v dizajne [Metaphor in design]. Moscow: Arhitektura-S, 2010. 464 p.
- 2 Kandinskij V. V. Tochka i liniya na ploskosti [Point and line in the plane]. Saint-Petersburg: Azbuka, 2003. 240 p.
- 3 Nikitina I. P. Filosofiya iskusstva [Philosophy of art]. Moscow: Omega-L, 2010. 559 p.
- 4 Pigulevskij V. O. Dizajn i kul'tura [Design and culture]. Xar'kov: Gumanitarnyj centr, 2014. 316 p.
- 5 Rajs L. Vizual'nyj molotok. Kak obrazy pobezhdayut tysyachi slov [Visual hammer. How images win thousands of words]. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber, 2014. 192 p.
- 6 Sal'nikova E. V. Fenomen vizual'nogo: ot drevnih istokov k nachalu XXI veka [The phenomenon of the visual: from ancient sources to the beginning of the XXI century]. Moscow: Progress-Tradiciya, 2012. 576 p.
- 7 Svirepo O. A., Tumanova O. S. Obraz, simvol, metafora v sovremennoj psihoterapii [Image, symbol, metaphor in modern psychotherapy]. Moscow: Izd-vo instituta psihoterapii, 2017. 270 p.
- 8 Chertov L. F. Znakovaya prizma: stat'i po obshchej i prostranstvennoj semiotike [Sign Prism: Articles on general and graphical semiotics] / L. F. Chertov. Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2014. 320 p.