

ВЫСТАВКА УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА

УДК: 7.067

ББК: 85.127

Идентификационный номер Информрегистра: 0421100020\0068

Порчайкина Наталья Викторовна

доцент кафедры «Искусство Интерьера»,
Красноярский Государственный Художественный Институт,
г. Красноярск, Россия

Аннотация

В данной статье проанализирован опыт исследовательского подхода в обучении студентов Красноярского государственного художественного института, где проектирование художественной выставки стало частью учебного процесса сразу по нескольким специальным дисциплинам. Выставка рассматривается автором как комплекс методических и образовательных мероприятий.

Ключевые слова:

лаборатория пространства, экспозиционное пространство, студенческие учебные проекты, художественная экспозиция

Экспозиции с непосредственным вовлечением посетителей в сценарий художественной выставки, будь то перформанс, интерактивное искусство или инсталляция, в современной экспозиционной практике не редкость. Человек, придя на выставку, может взаимодействовать с экспонатами, изучать их, исследовать, в этом случае репрезентация экспоната не конечная цель, а способ получения нового знания. Такие понятия как «выставка-мастерская», «выставка-лаборатория» уже в 60-е годы были введены в экспозиционную деятельность Майклом Споком-младшим и Франком Оппенгеймером, преподавателями университета в Сан-Франциско, которые предлагали отнести к музеям как к исследовательским площадкам. Франк Оппенгеймер, например, «создал в помощь своим студентам "библиотеку эксперимента". Впоследствии она выросла в один из самых популярных в мире музеев науки – "Эксплораториум", первый в мире интерактивный научный музей» [1].

В статье будет рассмотрен опыт исследовательского подхода к обучению студентов конкретного ВУЗа, где проектирование художественной выставки стало частью учебного процесса сразу по нескольким специальным дисциплинам. Исследовательский подход, в данном случае, заключается в изучении методов и приемов проектирования, осознанном их применении на всех этапах создания экспозиции. В основу используемых методов легли эвристические приемы решения творческих задач – от поиска идеи до реализации замысла на практике. Студенты в процессе создания экспозиции осуществляли поисково-исследовательскую, экспериментально-исследовательскую, проектную, творческую деятельность. Каждый из этих видов исследовательской деятельности будет подробнее рассмотрен ниже. Художественная экспозиция в данном конкретном случае стала своеобразной методической площадкой и лабораторией дизайн-проектирования для студентов и преподавателей Красноярского государственного художественного института, кафедры «Искусство интерьера», творческой мастерской синтеза искусств и экспозиционного дизайна. Выставка была призвана показать работу кафедры «Искусство интерьера» за последние несколько лет и привлечь внимание потенциальных абитуриентов к обучению в институте. Было решено представить кафедру как выставку студенческих проектов, моделей и пространственных инсталляций. Площадка проведения запланированных мероприятий, а это выставочный зал второго учебного корпуса, в данном случае вполне обоснована: именно в стенах института можно лучше всего понять специфику специальности и познакомиться с тонкостями учебного процесса. Предложенный преподавателем для реализации эскизный проект

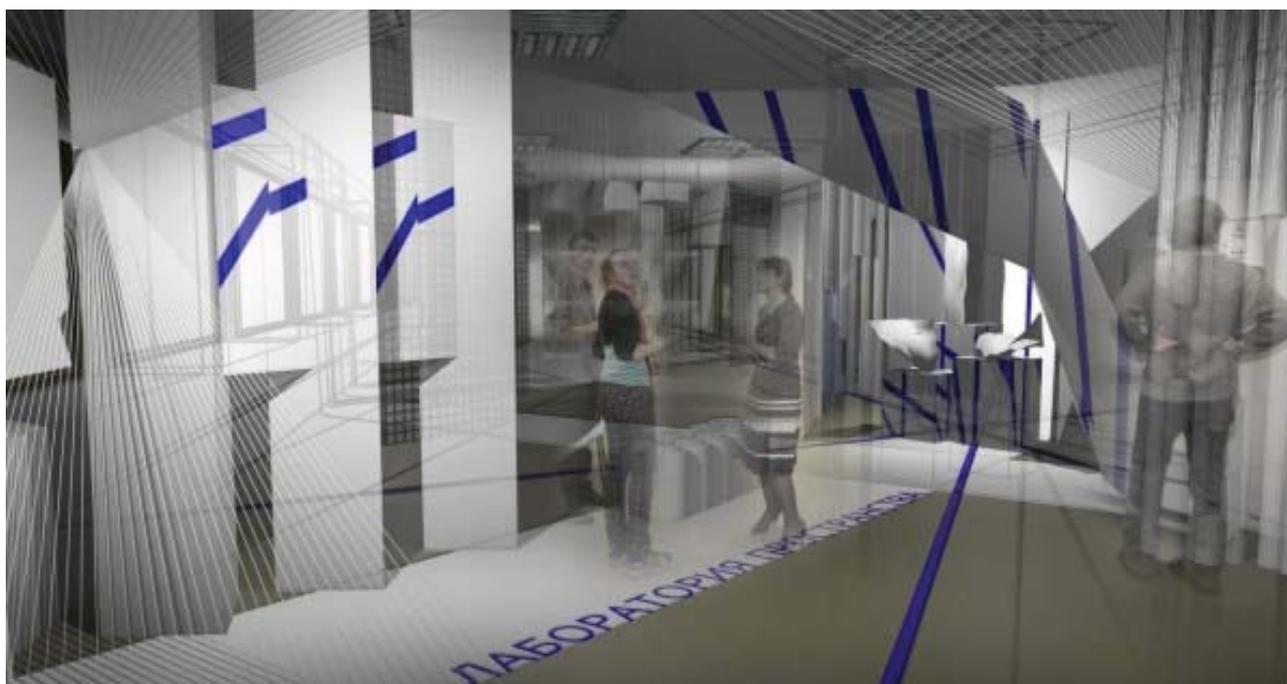

Рис. 1. Эскизный проект экспозиции выставки «Лаборатория пространства»

выставки послужил основой для создания всего экспозиционного пространства (рис. 1).

Студенты смогли его дополнить собственными идеями, а также получили возможность продемонстрировать нестандартное мышление, свободное владение проектной ситуацией, мобильность в принятии решений при изменении реальной ситуации. Ставилась задача простыми доступными средствами преобразовать пространство выставочного зала института в своеобразную лабораторию проектирования. Другими словами, студентам, участвующим в создании временной экспозиции, предлагалось взглянуть на процесс проектирования с исследовательской точки зрения, проверяя свои проектные идеи непосредственно в пространстве выставки, а не на бумаге или компьютере. Таким образом, пространство второго этажа стало экспозиционной площадкой для объектов профильных дисциплин, таких как: художественное проектирование, основы производственного мастерства, конструирование, технический рисунок, цветоведение, основы композиции, пропедевтика и другие специальные дисциплины, которые являются необходимой базой для специальности проектировщика.

Для реализации выставочной экспозиции были использованы следующие материалы: бумага, картон, пластиковая сетка, нитки, скотч и пр. В поисках и решениях художественных и пластических задач использовались разные средства: макеты и модели в материале, а также творческие инсталляции, которые, безусловно, расширили экспозиционный ряд, необходимый для более полного представления о специальности. Но, поскольку, ряд, по сути, получился разнохарактерный по цвету, форме и состоянию, то и задача ставилась соответствующая: пространство должно было объединить весь материал в цельную экспозиционную подачу. Студентам удалось современными экспозиционными приемами создать образ художественной творческой лаборатории с помощью самых простых материалов. Например, соединив между собой разноцветные коктейльные трубочки, они получили модульную сетку, имитирующую кристаллическую химическую решетку, поддерживающую тему «лаборатории» (рис. 2).

С помощью сочетания подобных модулей было организовано пространство всей экспозиции, где-то они доминировали, образуя самостоятельную инсталляцию, в другом случае служили поддержкой проектной графики, вплавляя проекты в общее пространство или зонировали экспозиционное пространство, разделяя между собой тематические разделы выставки, где-то исчезали совсем, чем создавали определенную динамику развития всего экспозиционного пространства. С помощью этого приема удалось преобразовать прямоугольный вытянутый выставочный зал в особую художественную среду, которая с разных ракурсов воспринималась по-новому. Искусство экспозиции развивается, с ним расширяются экспозиционные приемы. Все чаще выставка носит интерактивный характер, где используются видео-, аудио-, фототехника. Например, поставленную задачу – показать пространство в движении – студенты решили с помощью натянутых нитей и направленного на них проектора. В итоге получился своеобразный диалог пространства и человека, который в него попадает (рис.3).

Рис. 2. Открытие выставки «Лаборатория пространства» (фото автора)

Студенты в процессе работы над экспозицией использовали принципы так называемого «открытого проектирования». Как отмечает А. Ермолаев, «открытое проектирование – качество, присущее всякой проектной работе, учитывающей диалог с реальностью, реагирующей на изменения ситуации, новые проектные соображения... Смысл открытого проектирования заключается в установлении на всех этапах работы обратной связи, диалога дизайнера и проектируемого материально-художественного контекста» [2]. Хотелось бы отметить, что, владея этими профессиональными навыками, студенты смогут выполнять более сложные проектные задачи, которые ждут их на старших курсах и дипломном проектировании общественных и жилых интерьеров. Следующей задачей «лабораторного исследования» было: спроектировать пространственную среду, которая создается с помощью света; смоделировать динамично изменяющееся интерактивное художественное пространство. В процессе создания экспозиции у студентов появилась возможность изучить возможности света как особого художественного языка в реальном проектировании. В качестве эксперимента под руководством преподавателя группа студентов создавала разные программы освещения, где смещались световые акценты, а игра отражающих поверхностей создавала интересные оптические иллюзии. Затем анализировалось, как меняется восприятие пространства прямоугольного выставочного зала. Студенты получили практический опыт, как, управляя освещением, можно создавать определенное настроение, эмоцию; как с помощью света находить художественный образ и влиять на восприятие заданной формы (рис.4).

Важно отметить, что студенты фиксировали результаты своих экспериментов и в ручной графике, параллельно выполняя курсовые задания по рисунку и живописи в среде экспозиции, которая стала постановочной площадкой для фигуры человека в пространстве. Одной из учебных задач ставилось графическими средствами показать образный диалог пространства и человека, их взаимодействие. Однако время, отведенное на проведение выставки, значительно ограничило

Рис.3. Пространственная инсталляция (фото автора)

Рис.4. Экспозиция выставки при сложном освещении (фото автора)

студентов в средствах выполнения курсового задания, удалось реализовать лишь малую часть из общей программы. В основном, студенты представили наброски и кратковременные эскизы, сделанные за время действия выставки.

Помимо изучения возможностей данной экспозиции, решения проектных и постановочных задач, выставка задумывалась как комплекс мероприятий образовательного и методического характера. В течение двух недель проводились перформансы, мастер-классы, конкурсы, он-лайн семинар, круглый стол, мини-выставки. Также в рамках выставки «Лаборатория пространства» был сформирован тренировочный зал защиты курсовых проектов 5 курса кафедры «Искусство интерьера». Зал защиты организовали как камерное пространство со своеобразной сценой и зрительным залом. Студенты 5 курса, авторы проектов, получили хорошую возможность представить свои проекты перед аудиторией, это была своего рода репетиция защиты дипломов, которые им предстоит отстаивать перед аттестационной комиссией на будущий год. В качестве оппонента выступил заведующий кафедры, процесс защиты перерос в дискуссию, в которой приняли участие и студенты младших курсов (рис. 5).

В результате, студенты смогли точнее разобраться в структуре защиты своего проекта, услышать разные точки зрения, мнения преподавателей и студентов. Младшие курсы получили

Рис. 5. Тренировочный зал защиты (фото автора)

Рис. 6. Мастер-класс по операторскому искусству и фотоделу (фото автора)

Рис.7. Интерактивная галерея (фото автора)

более полное представление о составе проекта и задачах, решаемых в проектировании на старших курсах и т.д.

Следующим мероприятием стал мастер-класс по операторскому искусству и фотоделу, который собрал большую аудиторию и вызвал неподдельный интерес со стороны не только студентов художественного института, но и других вузов. Мастер-класс состоял из двух блоков, теоретического и практического. Теоретический блок прошел в компьютерном классе, а практическая часть перенеслась в пространство основной экспозиции, где студенты смогли сами проверить приемы съемки человека в интерьере и самого интерьера, при разных условиях освещения (рис. 6).

По результатам мастер-класса была устроена фотовыставка, самые удачные работы приняли участие в международной художественной выставке «Надежда», которая прошла в июне в Санкт-Петербурге.

Еще одним мероприятием в рамках выставки стал показ студенческих видеороликов, которые демонстрировались в экспозиции выставки, для них специально была создана пространственная инсталляция «интерактивная галерея». Она одновременно стала экспонатом выставки и выступила экспозиционным оборудованием, на котором транслировались видеозарисовки, сделанные в процессе работы над семестровыми заданиями по художественному проектированию, а также творческие ролики и анимация (рис.7).

Стоит отметить, что студенты уже не «умещаются» на плоском листе, есть внутренняя потребность доносить свои проектные идеи с помощью движения, звука и других приемов, что, безусловно, помогает им в передаче образа проектируемого трехмерного пространства. Свобода средств выражения авторского художественного языка дает возможность мгновенно реагировать на поставленную проектную задачу, а также успешно конкурировать в профессиональной среде.

Первый опыт организации выставки «Лаборатория пространства» показал ее необходимость в учебном процессе. Однако запланированные события сделали график работы очень насыщенным и от некоторых мероприятий пришлось отказаться, чтобы у студентов была максимальная возможность проверить теоретические знания на практике. В будущем планируется включить в учебный процесс новые методические разработки в создании экспозиции, основанные на реальном практическом проектировании, и по результатам проведенной работы для каждого студента будет обязательным реферативное исследование.

Также при проведении образовательных мероприятий в рамках выставки впоследствии необходимо более тщательно подходить к задаче синтеза дисциплин, которая заключается во взаимодействии и взаимовлиянии специальных областей знаний в проектировании, требует комплексного творческого подхода. Студентам необходимо научиться объединять знания, полученные в каждой дисциплине, в единую работающую систему, где соединяются теория и практика, знания и опыт преобразуются в палитру приемов, инструментов и подходов, осознано применяются в практической проектной деятельности. Стоит отметить, что творческий и исследовательский подходы к проектированию среды, ввиду своей эффективности, приобретают популярность. С недавнего времени все чаще создаются подобные художественные образовательные проекты, такие как, например, выставка мастерской художественного проектирования под руководством Николая Селиванова, которая проводилась в 2008 году в Москве. Она обратила внимание на то, что «изменились технологии художественной коммуникации. Активно развиваются художественные языки, соответствующие сложности и

особенностям новой культурной реальности. ...Вместо профессионального обучения по готовым образцам требуется развитие самостоятельного инициативного творческого мышления и владения сложными техническими средствами выражения» [3].

Такой подход дает возможность экспериментировать в создании особой художественной среды в процессе творческого проектирования. Студенты не ограничены в средствах подачи и действуют с большей свободой и заинтересованностью, чем в традиционных курсовых заданиях. Стоит отметить, что студенты показали конкретные положительные результаты в обучении, достигнутые в короткий промежуток времени действия выставки, что доказывает необходимость подобных методик в современном образовательном процессе. Таким образом, выставка, как методическая площадка, позволяет формировать творческое мышление, развиваться профессионально, проверять на практике теоретические знания, уметь быстро реагировать на поставленные проектные задачи и с успехом их решать.

Библиография

1. Минина С. Почувствуйте разницу [Электронный ресурс] / С. Минина // Итоги.– 2001 №3 (241). – Режим доступа: <http://www.itogi.ru/archive/2001/3/119670.html> (дата обращения 23.01.01)
2. Ермолаев А. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера / А. Ермолаев. – М., 2005. – С. 426.
3. Современное искусство от мольберта до компьютера [Электронный ресурс]: Галерея на Солянке. – Режим доступа: <http://solgallery.ru/exhibitions/68>

Статья поступила в редакцию 05.12.2011

DESIGN

AN EXHIBITION OF EDUCATIONAL PROJECTS AS A METHODOLOGICAL PLATFORM

Porchaikina Natalia V.

Associate Professor, Chair of Interior Design, Krasnoyarsk State Institute of Art,
Krasnoyarsk, Russia

Abstract

The article considers an experience in the application of a research-based teaching approach at Krasnoyarsk State Institute of Art, where art exhibition design has become a part of the teaching and learning process involving several disciplines at once. The research-based approach consists in examining design methods and techniques and their use at all stages of art exhibition design. In the course of designing an exhibition, students are engaged in research, experimenting, design, and creative activities.

Specifically, a sketch design of exhibition proposed by the teaching staff for realisation by students served as a basis for creating an exhibition space in which the participants of the exhibition were offered to have look at the design process from a research point of view, checking their design ideas directly in the exhibition space instead of doing it on paper or computer.

The students managed to express, using modern-day exposition techniques, the image of a creative art research laboratory. Also, the exhibition was realised as a set of activities of an educational and methodological character, with performances, master classes, competitions, an online workshop, a round table, and mini-exhibitions. This first experience in exhibitioning has shown its relevance to the teaching and learning process. In this context, students are not limited as to the means of representation, and they act with greater freedom and interest than when performing traditional course assignments. Thus, exhibition as a methodological platform allows one to shape creative thinking, grow professionally, check theoretical knowledge against practice, respond quickly to the design brief and resolve successfully design challenges.

Key words:

space laboratory, exposition space, student training projects, art exposition