

ЛЕТНЯЯ ПЛЕНЭРНАЯ ПРАКТИКА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»

УДК: 62.7.05

ББК: 30.18

Говердовская Елена Викторовна

старший преподаватель,
Институт архитектуры и дизайна,
г. Красноярск, Россия, e-mail: alena27481_81@mail.ru

Аннотация

В статье рассмотрена методология проведения летней творческой пленэрной практики, проводимой на первом курсе у студентов специальности «Графический дизайн», обозначена её специфика, а также связь с проектными и пропедевтическими дисциплинами.

Ключевые слова:

plenэрная практика, графический дизайн, дизайн-образование

Летняя пленэрная практика является важным этапом в системе профессиональной подготовки художника-дизайнера.

Это обусловлено тем, что природная среда окружающего видимого мира, со всей ей присущей целостностью и гармонией, есть неисчерпаемый источник познания, анализа и осмыслиения, драгоценная кладезь идей и принципов, которые профессиональный дизайнер использует в преобразовании социального и культурного пространства. Данному этапу в образовательном процессе отводится особо значимое место.

На специальности «Графический дизайн» пленэрная практика решает сразу несколько задач: приобретение и закрепление навыков по академическим дисциплинам (рисунок, живопись); выполнение сбора материала для дальнейшей его переработки на дисциплине «Орнамент»; получение опыта в поиске подходящего выразительного языка в решении той или иной задачи; развитие эмоционального чувствования, образного мышления и т.д.

В работе с объектами и явлениями природы ведётся наблюдение за микро- и макромиром, а также их сопоставлением. От студентов требуется создание ряда графических листов, выполненных с целью изучения растительных и других природных форм, а также дальнейшее их переосмысление – выход на образно-декоративную трактовку формы. Важно максимально выявить способности каждого студента в нахождении острого графического языка и образных характеристик.

Результатом наработанного материала является создание серии графических листов, объединённых общей темой и пластическим выражением.

Программа проведения летней пленерной практики подразумевает несколько этапов:

1. Изучение. Предполагает выявление пространства и формы объекта за счёт светотеневой моделировки, достижение напряжённости и остроты линии в соединении с серебром полутонов, точное фиксирование основных свойств и качеств объекта, его

Рис. 1. Изучение растительной формы. Работа студ. I курса кафедры графического дизайна Михляк Анны

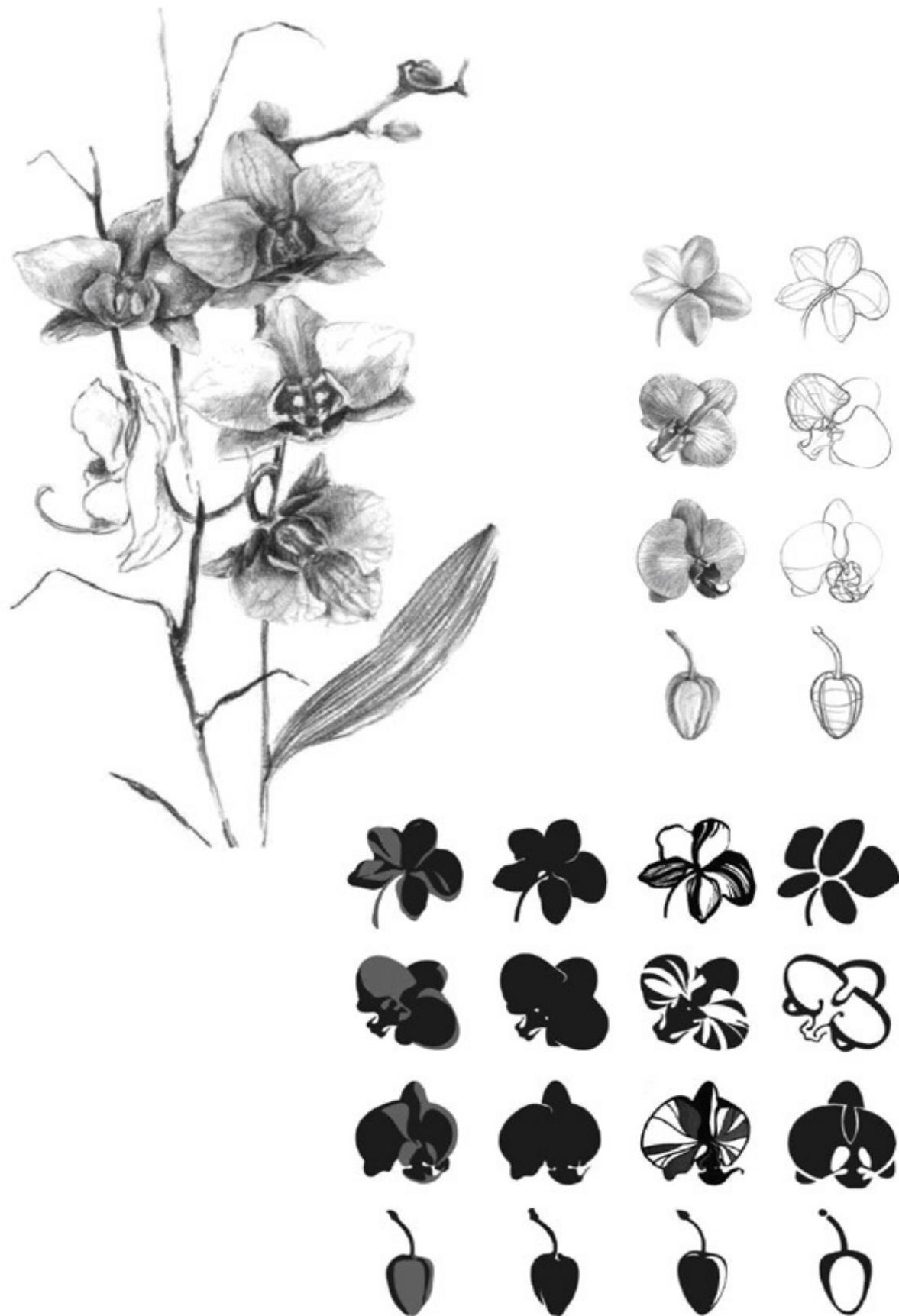

Рис. 2. Итоговое задание на изучение растительной формы по дисциплине «Орнамент». Работа студ. I курса кафедры графического дизайна Морозовой Дарьи.

Рис. 3. Декоративная трактовка растительных и природных форм. Работы студ. I курса кафедры графического дизайна: Саврулиной Е., Колчина А., Гореловой И., Нарициной Е.

строения, сочленение форм. В данном задании максимально выявляются все навыки, присущие классическому рисованию. Каждый лист должен обладать яркой пластической выразительностью и эстетикой наряду с убедительным изображением пространства и формы.

Понимание может прийти только благодаря пытливому и внимательному наблюдению. Каждая зарисовка должна быть выполнена осознанно, чтобы моделировать форму нужно обладать высоким художественным вкусом (рис. 1).12. Смирнов, С. И. Шрифт в наглядной агитации / С. И. Смирнов. – М.: Плакат, 1990. – 192 с.

В ходе этого задания студент нарабатывает серьёзное подспорье для работы с растительными формами на дисциплине «Орнамент» с их последующей стилизацией, доводящей иконическое изображение растения до знака-символа (рис. 2).

В этом задании тесно соприкасаются академические и профильные дисциплины, поэтому важно организовывать работу систематично и следовать заданной цели.

2. Декоративное рисование. Работа над характером объекта и его пластической выразительностью. Придание дополнительных смыслов, утрирование формы для выявления особых свойств и качеств. Поиск образа. На этом этапе происходит подключение к работе с объектами основных принципов стилизации. Во всём нужно стремиться к образному мышлению и к поиску метафор. Полезно перед началом работы заранее озаглавить своё произведение. Задавая тему, мы автоматически настраиваемся на минорный либо мажорный лад, подбираем необходимые графический материал и технику исполнения в соответствии с поставленной задачей.

Например, приступая к рисованию самого скучного, с точки зрения выразительности, растения, обыкновенного ковыля, студент едва ли будет полон энтузиазма. Но, определив тему, например, «Звенящие травы», мы меняем и отношение к объекту, наполняя его новым смыслом. Тогда автор, наверняка, будет уже уподоблять на уровне метафоры тонкие стебли – натянутым поющим струнам или органным трубкам, придав рисунку звучание жизнеутверждающего аккорда. Или же он намеренно введёт в композицию дополнительные элементы, которые будут работать как ключевые узлы. Это могут быть насекомые, капли росы, струи дождя и т. д. И ритмы будут «танцующими», музыкальными.

Сами природные и растительные формы, со всем своим разнообразием, могут подсказать многочисленные варианты решений. Среди них есть и горделивые редкие цветы, и скромняги, лысеющие интеллигенты – одуванчики, «рубаха-парень» – чертополох и утончённый мастер плетения вычурных орнаментов – выон, красавицы – дикие лилии и непримечательные, крохотные жёлтые цветочки, название которых никто не знает. Важно увидеть в каждом из них нечто большее, чем просто тычинка, пестик, ствол и листья. Нужно научиться добиваться максимальной выразительности (рис. 3).

Помимо изучения микромира, параллельно нужно работать над соединением его с макромиром, включая в композиционные решения пейзажные изображения, в особенности, если практика выездная и само окружение диктует такой подход.

3. Создание графической серии. Итак, за счёт ритма, силуэта, контрастов, соподчинения масштабов и форм можно раскрыть глубокие сложные темы, будь то: одиночество и расставание, праздничный карнавал красок и радости жизни, меланхолия и тишина... Когда студент ухватил в эскизных поисках главную образную составляющую в раскрытии своей темы, необходимо переходить к работе над графической серией (рис. 4). Серия может быть построена на структурных вариациях, в которых происходит перестановка исходных элементов, работа с масштабом и прочими характеристиками. Либо можно рассматривать постепенные временные, а также качественные изменения

Рис. 4. Эскизные поиски к серии «Горные духи». Горелова И., студ. I курса кафедры графического дизайна

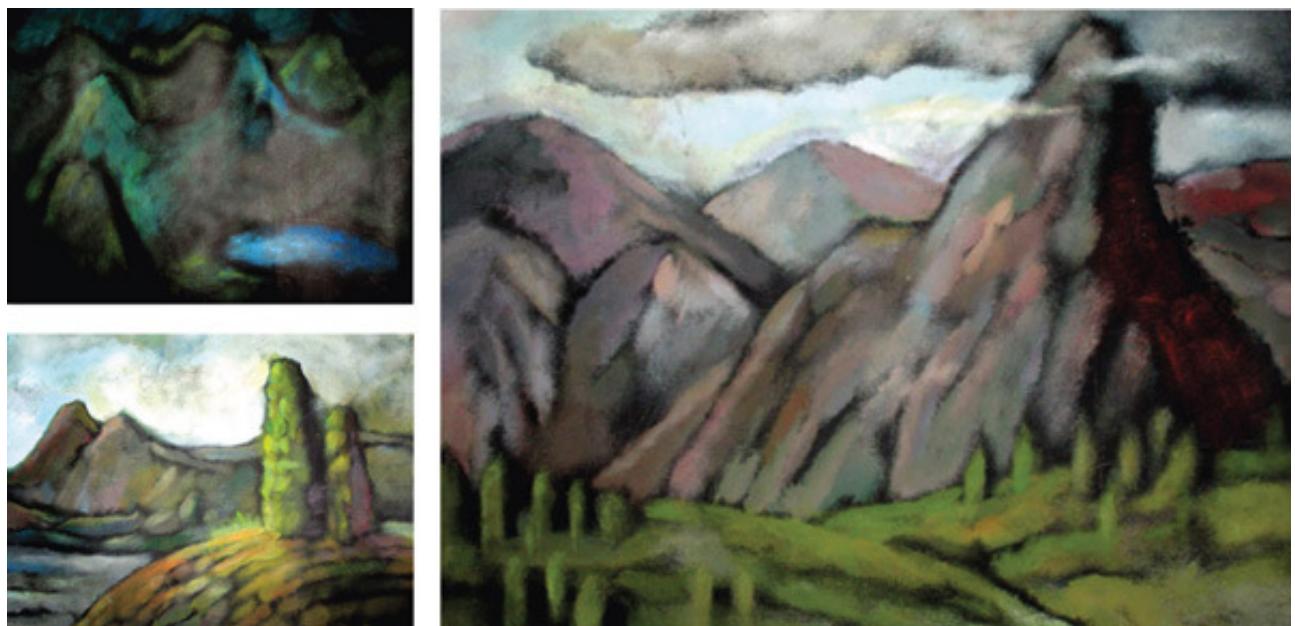

Рис. 5. Серия «Горные духи». Горелова И., студ. I курса кафедры графического дизайна

Рис. 6. Серия «Мёртвое дерево». Нарицина Е., студ. I курса кафедры графического дизайна

Рис. 7. Серия «В облаках». Бескорсая Д., студ. I курса кафедры графического дизайна

Рис. 8. Студенческие плакаты на экологическую тему. Филюшина И., студ. I курса кафедры графического дизайна пространства и объектов композиции. Важно найти соподчинение и единство всех элементов, как каждого листа, так и всей серии в целом (рис. 5-7).

Вывод

Все этапы летней пленэрной практики решают серьёзные учебно-методические задачи, осваивающие основные принципы организации художественного пространства; значительно обогащают образно-пластический язык учащихся; знакомят с принципами декоративной трактовки природных и растительных форм; развивают образное мышление, подготовливая базу к дальнейшему развитию полученных навыков на проектных дисциплинах.

Кроме того, изучаемый материал крайне важен для работы над экологическими плакатами, которые регулярно выполняются студентами на дисциплине «дизайн-проектирование» в течение всего времени обучения (рис.8). Создание экологического плаката для дизайнера-графика является одним из основных способов высказаться и выразить своё отношение к основным проблемам современности. В нём затрагиваются философские темы и темы нравственности. Опыт, получаемый в рамках пленэрной практики, когда студент из городской среды погружается в среду естества и природной гармонии, позволяет основывать работу над плакатом не на формальных приёмах и принципах, а на глубоком изучении природы, осмысливании окружающего пространства и тонких связей между человеком и этим природным пространством. Нравственные критерии оценки являются здесь основополагающими. Создание экологических плакатов предоставляет учащимся возможность участия в международных, российских и краевых выставках. Студенты способны поддерживать социальную активность, проверять себя на актуальность своей творческой работы. Всё это становится возможным именно благодаря организации учебного процесса таким образом, что уже на начальном этапе обучения, в рамках пленэрной практики, закладывается основа знаний, необходимая студенту в будущем. Поэтому значение такого опыта трудно переоценить.

Библиография

1. Алехин, А.Д. О языке изобразительного искусства / А.Д. Алехин. – М.: Знание, 1973.
2. Алехин, А.Д. Изобразительное искусство в системе межпредметных связей / А.Д. Алехин. – М.: Просвещение, 1984.

3. Ананьев, Б.Г. Психология чувственного познания / Б.Г. Ананьев. – М.: АПН РСФСР, 1960.
4. Базанова, М.Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище / М.Д. Базанова. – М.: Изобразительное искусство, 1994.
5. Даниэль, С.М. Искусство видеть: о творческих способностях, восприятии, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. – М.: Искусство, 1990.
6. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В.В. Кандинский. – М.: Архимед, 1992.
7. Маслов, Н.Я. Пленэр / Н.Я. Маслов. – М.: Просвещение, 1984.
8. Рибо, Т. Творческое воображение / Т. Рибо. – СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1901.
9. Радлов, Н.Э. Рисование с натуры / Н.Э. Радлов. – Л.: Художник РСФСР, 1978.
10. Черневич, Е.В. О принципе серийности / Е.В. Черневич // Декоративное искусство СССР. – 1981. – №3.

Статья поступила в редакцию 07.09.2012г.

DESIGN

SUMMER EN PLEIN AIR PAINTING PRACTICE AND ITS VALUE FOR GRAPHIC DESIGN STUDENTS

Goverdovskaya Elena V.

Assistant Lecturer,

Institute of Architecture and Design Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia, e-mail: alena27481_81@mail.ru

Abstract

Training of professionals for graphic design, which is penetrating into all possible spheres of social life, has a variety of specific features. These features define training means and methods applicable to this speciality in the context of various disciplines.

The author considers the objectives of en plein air practice for graphic design students, consisting in the mastering of the main principles underlying the organisation of artistic space and decorative treatment of natural and vegetative forms.

The article reviews in detail the process of creating a series of graphic sheets and variants of its arrangement.

The study proposes a well-piloted method for strengthening skills in academic disciplines (drawing, painting).

Also, the article draws interdisciplinary links with design disciplines, specifically to concrete assignments in the discipline "Ornament" and the ecological poster design assignment in the discipline «Graphic Design». Experience gained in the course of en plein air practice is considered as providing potential for basing one's work with regard to ornamental composition and poster assignments on a profound study of the natural environment and an understanding of surrounding space and fine relations between the individual and the natural space rather on formal techniques and principles.

The work carried out by the author demonstrates a methodological approach to educating a creative individuality by developing emotional perception and thinking in images, as well by enriching students' language of imagery and plasticity.

Key words: *en plein air practice, graphic design, design education*