

завода АЦКК, заболоченная территория бывшей радиостанции в районе Никитинских бугров и многие другие. Также необходимо озеленять территории микрорайонов, формируя тем самым благоприятную внешнюю жилую среду. Экологичный подход в ландшафтном дизайне

смог бы значительно улучшить условия проживания астраханцев и увеличить туристическую привлекательность региона для гостей. Хорошим выходом в такой ситуации могло бы стать применение эндемичных растений, произрастающих в естественной природной среде региона.

Список литературы

1. Нефедов В. А. Городской ландшафтный дизайн. СПб., 2012. 320 с.
2. ABOUT THE HIGH LINE. Fostering a strong community and neighborhood. URL: <http://www.thehighline.org/about>
3. Tianjin Qiaoyuan Park: The Adaptation Palettes. URL: <https://www.asla.org/2010awards/033.html>

© Е. В. Альземенова, Н. Н. Баткаева

Ссылка для цитирования:

Альземенова Е. В., Баткаева Н. Н. Экостиль в современном ландшафтном дизайне // Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017. № 2 (20). С. 114–119.

УДК 378

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА

М. В. Храмова, А. С. Ланёва

Астраханский государственный архитектурно-строительный университет

В современном мире изменения, происходящие в общественной жизни, требуют новых методов, направленных на индивидуальное развитие личности. Изобразительный язык специалиста-дизайнера должен формироваться прежде всего на базе академического рисунка, постепенно включая исследовательскую практику специализированного рисунка. Развитие графического языка может происходить только в условиях глубокого изучения формы, ее анализа, исследования конструкций объектов и их пластических особенностей. Грамотное чередование практик академического и специализированного рисунка расширяет возможность качественного уровня в развитии индивидуально-профессионального мышления. Профессионализм дизайнера состоит не в коллекционировании примеров дизайнерских решений и всей визуальной информации, а в обнаружении и осмыслении особенностей методик рисунка и поиска собственных решений, создании своего профессионального мышления. Подчинение этому всех дисциплин курса способствует выявлению собственного изобразительного языка (почерка) и созданию авторского стиля. Арсенал изобразительных средств дизайнера нуждается в постоянном обновлении и пополнении и охватывает всю изобразительную культуру.

Ключевые слова: рисунок, изобразительный язык, пространственное мышление, потенциал, пластика, графика, объект.

FORMATION OF INDIVIDUAL FINE LANGUAGE IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE DESIGNER

M. V. Khramova, A. S. Lanyova

Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering

In the modern world, the ongoing changes in public life require new methods aimed at individual development of the individual. The graphic language of a specialist designer should be formed primarily on the basis of an academic drawing, gradually including the research practice of a specialized drawing. The development of graphic language can occur only in conditions of profound study of the form, its analysis, constructions of objects and their plastic features. Competent alternation of practices of academic and specialized drawing expands the possibility of a qualitative level in the development of their individual professional thinking. The professionalism of the designer consists not in collecting examples of design solutions and all visual information, but in finding and understanding the features of drawing techniques and finding your own solutions, creating your own professional thinking. Subordination of all the disciplines of the course contributes to the greater identification of one's own pictorial language (handwriting) and the creation of an author's style. The arsenal of graphic means of the designer needs constant updating and replenishment and covers the entire visual culture.

Keywords: drawing, visual language, spatial thinking, potential, plastic, graphics, object.

Рисовать – это значит наблюдать, открывать, изобретать, создавать новое. Рисование есть процесс мышления.

Ле Корбюзье

Рисунок – важнейшая ступень основ познания как изобразительного творчества, так и окружающей действительности. Первая визуализация творческой мысли происходит с помощью наброска. Рисунок фиксирует саму способность видеть и мыслить, а комплекс базовых дисциплин учит работать во взаимоотношении,

направленном на творческое развитие личности студента. «Ни один человек никогда не может создать из собственной фантазии ни одной прекрасной фигуры, если он только не наполнил таковыми свою душу в результате постоянной работы с натуры», – утверждал А. Дюрер [1, с. 17]. Необходимо сочетать натурные рисунки

и рисунки по представлению и воображению. Ведь творческая работа основывается в значительной степени на работе памяти и воображения. Творческое воображение обеспечивает умение быстро и правильно находить решение задач с высокой степенью индивидуальности, оригинальности и уникальности создаваемых ими образов. Развитость воображения обеспечивает гибкость мышления и, в свою очередь, реализуется в творческой деятельности.

Прерогативой дизайнера должно быть умелое владение базой академического рисунка и поиска нестандартных композиционных решений. Рисунок является основополагающим и исполняет своеобразную роль посредника между идеями и их реальным воплощением, именно «мысли на бумаге» способны развивать и соблазнять авторов новыми открытиями.

Таким образом, дизайнер должен не только хорошо рисовать академически, но и мыслить рисунком во взаимосвязи с современными тенденциями. Рисунок формирует объемно-пространственное мышление, и необходимость практик изобразительной деятельности должна стоять в этом вопросе на первом месте [2, с. 52]. Все, что раскрывает потенциал профессионального языка, закладывается в практику изобразительной деятельности. Компонентами изобразительного языка являются: наброски и зарисовки, нашлепки тоновыми пятнами, «почеркушки», эскизы, поисковая графика, проникающие графические техники – фотография, коллаж и т. д. Короткие задания тренируют остроту зрения, наблюдательность, быстроту и наглядную визуализацию идей, способствуют ориентированию в визуальных образах. Длительные зарисовки с академическими задачами, относящимися к разработке конструкции и тонкой моделировке формы, развивают навыки, связанные с формообразованием, и тем самым формируют высококлассных специалистов.

Безусловно, нельзя не сказать о творческих заданиях, когда студенты изучают диапазон выразительных возможностей графических материалов. В данных работах должно присутствовать исследовательское начало и индивидуальный подход в трактовке рисунка, при этом нельзя забывать и о законах изобразительной грамоты.

Современная методика изобразительного языка прежде всего основывается на постановке объемно-пространственного мышления в основу обучения пластике языка и на развитии ее графической культуры. Важное место должно занимать грамотное понимание композиции. Композиция любой плоскости – это способ тонально-ритмической организации листа. Несмотря на то, что современные тенденции развиваются в постоянном споре между тради-

ционными и инновационными концепциями в обучении искусству, развитие дизайна идет с усилением потребности в разработке новых подходов к преподаванию специальных дисциплин.

Художественный профиль лежит в основе пространственно-образного и композиционного мышления. Здесь должны учитываться комплексные аспекты, составляющие сам процесс рисования [1, с. 73].

Первый аспект характеризует выявление грамотно выстроенной пластической характеристики формы, пропорций, объема и т. д. Второй аспект – выявление художественного образа, то есть передача эмоционально-психологической характеристики предмета изображения. Третий аспект – выявление визуальных особенностей формообразующей структуры, связи способов изображения с подачей авторского замысла и характерного для него графического языка.

Наряду с композиционными задачами, еще одной художественной проблемой является развитие чувства «тонального языка». Энергия тона должна формироваться по формуле: ЛИНИЯ – ШТРИХ – ПЯТНО. Только с помощью этих трех составляющих можно создать глубину пространства, эмоциональную окраску или, как мы говорим, энергию тона. Но все это можно правильно организовать лишь при грамотной композиции графического листа.

В настоящее время с развитием рынка графического, анимационного и веб-дизайна становится актуальным синтез академического рисунка и компьютерных технологий. Область применения рисунка определена необходимостью решения задач, стоящих на основе создания графических композиций, веб-объектов, анималистических и киноперсонажей, экстерьеров и интерьеров, транспортных средств, одежды, мебели, предметов быта и т. д. Исходя из этих задач нужно научиться изображать окружающую среду человека – как искусственную, им созданную, так и объекты природы. При этом необходимо отчетливо понимать законы светотеневых отношений, конструктивную составляющую изображаемых объектов, способы перспективного изображения.

Однако, даже владея всеми знаниями и навыками в рисунке, невозможно обойтись без основ стилизации. Это необходимо для создания стилизованной гармонической связи, подчиненной общему строю композиции, его ритмическому ряду. Стилизация применяется практически во всех сферах визуального искусства, но степень обобщения, выделение главного и подчиненного может быть очень разной. Например, конь – игрушка, конь – шахматная фигура, конь – эмблема Ferrari, конь – персонаж ком-

пьютерных игр, кентавр как объект синтеза двух начал: человека и коня и т. д.

В работе над фирменным стилем в работе нужно попытаться максимально выразить идею «покажи существенное, чтобы сделать свои идеи понятными окружающим» [2, с. 61]. Это слова из книги Грегора Кристициана «Визуализация идей», изданная в 2006 г. Именно с эскизных набросков студенты должны начинать свою работу над фирменным стилем. Минимальным количеством линий нужно стилизовать какой-нибудь персонаж флоры или фауны в фирменный знак или эмблему.

В методике практических заданий можно выделить следующие возможные варианты графической

подачи рисунка: метод «графического ключа»; стилистическое состояние изображаемой формы; образные средства: эмоционально-психологические состояния изображаемых объектов и умозрительные представления о них; понятие «графичность» и «живописность» в рисунке определяются характером используемых средств изображения и принципом соотношения формы и фона между собой.

Очень интересна в дизайнерском видении методика «графического ключа» (рис. 1) – в ее основу положен синтез натурального рисунка и графического метода передачи того или иного впечатления или ощущения (холода, скольжения, рыхлости и т. д.).

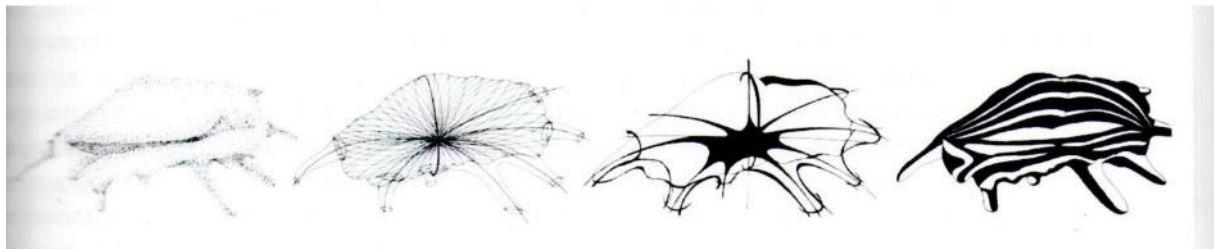

Рис. 1. «Морская ракушка»

Студент, используя знания о видах изображений (плоскостное, объемное), полученные в рамках курса «Академический рисунок», а также владея художественными приемами (линия, тон, светотень, цвет), делает осознанный выбор и перерабатывает зарисовки, выполненные с натуры, через объединение или разобщение изображения и его деталей, применяя при этом «графический ключ» как своеобразный фильтр. Все создаваемые композиции в процессе такого графического моделирования теряют натурное сходство с первоначальным объектом изображения. При решении предложенных задач студент определяет закономерности объединения элементов в рисунке: статика/динамика, симметрия/асимметрия, направляющая линия движения, сгущение/разряжение, порядок/хаос, определяет главное и второстепенное и т. д.

Изобразительными и выразительными средствами в графике остаются линия и тон. Бесконечное сочетание линии, штриха и пятен сохраняет преимущественную роль в творчестве будущих дизайнеров. Дизайнер оперирует игрой изобразительными средствами и материалами. Почти каждым инструментом могут быть нанесены линии, штрих и пятна разного характера. Штрих в рисунке должен быть так же свободен, как и линия. Все виды штриховки могут быть использованы при работе с любым материалом. Штрих может быть параллельным и перекрестным, прямым и изогнутым, вертикальным, горизонтальным и диагональным, даже располагаться в несколько «этажей», идти зигзагом или

спиралью, а может – и без строгой параллельности и равномерности (рис. 2, 3). На одном и том же участке штрихи лежат то реже, то чаще, они могут быть неодинаковыми между собой по длине, толщине, может меняться толщина отдельной черты, штрихи нередко пересекаются концами, сливаются, образуя затёки и пятна. Но с помощью сближенной или сплошной штриховки и растушевки сходный эффект достигается любым другим материалом: пером, графическим карандашом, углем, сангиной и т. д.

Понятно, что в графической композиции передача информации идет и от пространственных свойств линий, и от формообразующих, возникающих в процессе анализа характеристик трактуемой формы. В процессе работы основной проблемой все-таки является именно умение найти гармонию тона. Наши наблюдения показывают, что тональные отношения представляют значительную сложность в ведении работы. И развивать понимание тона необходимо с самого начала. Расстановка тоновых акцентов, их местоположение в пространстве листа – все это играет значимую роль в контексте сценария композиции. При работе над творческими композициями следует решить самим, какой диапазон выразительных средств будет приемлем в выборе данного графического материала, можно ли будет сочетать эти материалы между собой и т. д. Все будет зависеть от внутренней культуры и профессиональной эстетики будущего дизайнера. В данных работах уже присутствует индивидуальный подход и, можно сказать, исследовательское начало.

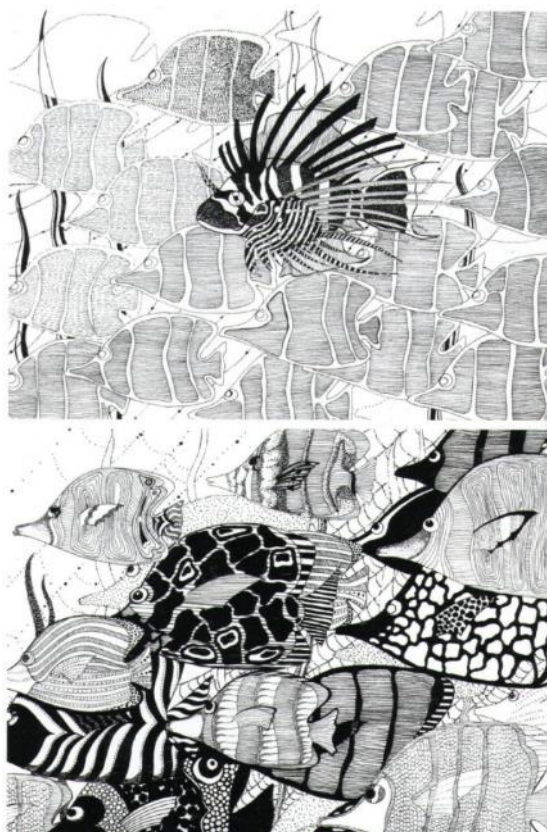

Рис. 2. «Рыбы»

Творческое начало присутствует всегда – от начала до окончания работы. Но надо знать, понимать и чувствовать, когда и насколько можно проявить эти способности открыто, а когда следует придерживаться требований учебной программы. Очень важно, что наряду с творчеством обязательно должны присутствовать умеренность и вкус. Именно чувство меры создает определенные принципы и дает нам ощущение «правильного» и гармоничного. Все это внутри произведения в совокупности с самобытностью рождает стиль [3, с. 18].

Наиболее действенным средством работы с пространством в рисунке является применение имприматуры – предварительной грунтовки рабочего поля картинной плоскости материалом, по тону, цвету и качеству отвечающим изображаемому сюжету. Еще до обозначения структуры пространства на рабочем поле листа удается запечатлеть «предощущение» будущего пространства. При такой трактовке происходит более сильное чувственно-образное воздействие.

Рисунок в современном понимании – это не простое изображение, а способ выражения различных идей, где пластика мышления должна основываться на овладении различными техниками рисования. Становится актуальным синтез академического рисунка и живописи с прикладными графическими программами.

Рис. 3. «Фантастическая птица»

В настоящее время всеобщей компьютеризации принято считать, что необязательно прилагать большое усердие в рисунке. При помощи компьютера можно решить практически все изобразительные задачи. Такой контингент студентов не осознает, что профессионализм дизайнера формируется именно при отличном владении рукотворной графикой – ее анализе, исследовании законов формообразования. Инструментами выполнения изобразительной идеи является глаз и рука, представляющие единственный аппарат, данный природой человеку для художественной практики, и никакие научные и технические достижения не смогут их заменить.

Каждый студент должен стремиться выработать свой графический почерк в рисунке и в живописи, открывать от задания к заданию возможности для его совершенствования с целью овладения профессиональной фиксацией идей и образов (рис. 4). Поиск точного графического языка позволяет правдиво выявить материалность, игру фактур и света. Для исполнения часто предлагается тушь – перо по легкой акварельной подкладке. Все материалы и инструменты позволяют использовать их по-разному, добиться широкого диапазона в линейном и тональном выражении – работать, широко покрывая поверхность бумаги, растирать, стирать, работать сухо или мокро размывкой, сочетать в одном рисунке разные материалы: перо и мел, кисть и мелки и т. д.

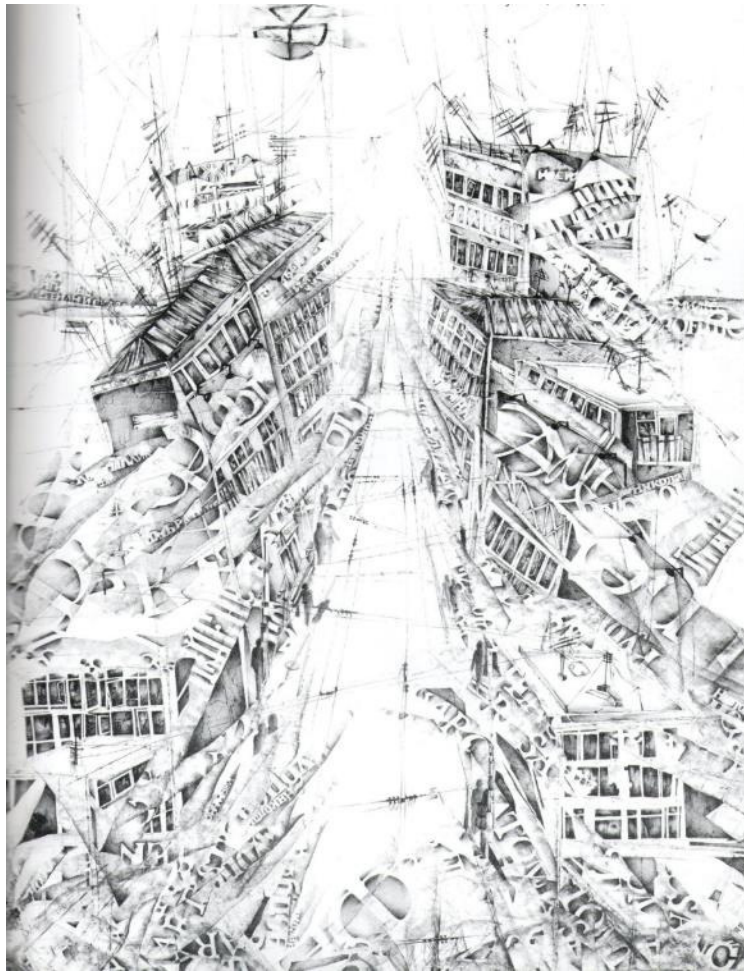

Рис. 4. «Прогулка»

Признаки специалиста с развитым изобразительным языком и мышлением:

- современность;
- острота изобразительных средств;
- эмоциональная информативность;
- отсутствие признаков случайного;
- динамичность последовательности.

В рисунке, как в основе всего изобразительного творчества, должно присутствовать развитие образа. Его формирование основывается на ряде художественных средств: композиции, ритме, линии, пластике, силуэте, светотени, перспективе и колорите. Необходимо научиться изображать окружающую среду человека как объекты природы, при этом отчетливо понимая конструктивную составляющую предметов.

Естественно, вариации в работах могут быть самые разные. В современных трактовках это совершенно новые поиски композиций в дизайне. Сам дизайнер, используя различные изобразительные средства и материалы (карандаш, перо, кисть, уголь, сангину), должен уметь работать на разных поверхностях, таких как пергамент, бумага, картон и т. д.

Таким образом, введение нетрадиционных творческих задач необходимо для подготовки современных специалистов. Это предоставляет потенциальную возможность расширенияобразной палитры дизайнера, развивает у него способности к поиску нестандартных решений. При этом он обретает состояние творческой уверенности и раскованности.

Список литературы

1. Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. М. : ООО «Попурри», 1999. 224 с.
2. Крисциан Г., Шлемп-Улкер Н. Визуализация идей: набросок, эскиз, раскадровка. Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2006. 204 с. [русс. яз., илл.].
3. Архитектурный рисунок: инновационные технологии обучения : учеб. пособие / сост. Е. И. Прокофьев. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2008.

© М. В. Храмова, А. С. Ланёва

Ссылка для цитирования:

Храмова М. В., Ланёва А. С. Формирование индивидуального изобразительного языка в профессиональной деятельности дизайнера // Инженерно-строительный вестник Прикаспия : научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань : ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017. № 2 (20). С. 119–123.