

RU

Теоретико-методические аспекты работы с творческим источником для формирования художественно-графических навыков у студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн

Филатова Е. В., Моисеева Т. Н.

Аннотация. Цель исследования – раскрыть теоретико-методические аспекты работы с творческим источником для развития креативного мышления у студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн и формирования художественно-графических навыков в процессе создания дизайн-объектов. В исследовании обосновывается значимость грамотно выстроенных междисциплинарных связей, направленных на личностный и интеллектуальный рост студентов, развитие у них творческого мышления, позволяющего генерировать новые и креативные решения, опирающиеся на аналоги из различных областей материального и нематериального мира. Креативное, творческое мышление – это процесс в сознании человека по формированию мысленного образа воспринимаемого объекта, создание интеллектуально-нового оригинального продукта через способность видеть объект в ином ракурсе, замечать его скрытые от наблюдения стороны, обнаруживать новое использование, расширять функциональное применение на практике. Креативное мышление позволяет генерировать принципиально новые решения, идеи, открытия, алгоритмы через образные, сенсорные, нестандартные мыслительные связи и концепции. В статье систематизируются основные источники, используемые в креативной деятельности дизайнеров. Рассматриваются ключевые обучающие методы работы, как традиционные, так и современные тенденции, основанные на диффузии признаков творческих источников. Приводятся практические примеры реализации идеи в рамках поставленной темы. Научная новизна исследования состоит в переосмыслении качественного, креативного подхода подготовки будущих специалистов в области дизайна на основе метода ассоциаций, сравнений и трансформаций, обучения поиску новых концептуальных идей, используя творческий источник, формирования индивидуального стилистического языка и форм графической реализации дизайн-проектов. Результаты исследования, сформулированные на основе анализа графической реализации творческих заданий, выполненных студентами-дизайнерами, использующими разные творческие источники, позволяют обосновать актуальность выбранной темы, так как приобретенные знания и навыки будут способствовать творческому росту и успешной профессиональной реализации.

EN

Theoretical and methodological aspects of working with a creative source for the formation of artistic and graphic skills among students of the 54.03.01 Design training area

E. V. Filatova, T. N. Moiseeva

Abstract. The purpose of the study is to reveal the theoretical and methodological aspects of working with a creative source for the development of creative thinking among students of the 54.03.01 Design training course and the formation of artistic and graphic skills in the process of creating design objects. The study substantiates the importance of well-structured interdisciplinary relationships aimed at the personal and intellectual growth of students, the development of their creative thinking, which allows them to generate new and creative solutions based on analogues from various areas of the tangible and intangible world. Creative thinking is a process in a person's mind to form a mental image of a perceived object, create an intellectually new original product through the ability to see an object from a different perspective, notice its hidden sides, discover new uses, and expand its functional application in practice. Creative thinking allows you to generate fundamentally new solutions, ideas, discoveries, algorithms through imaginative, sensory, non-standard mental connections and concepts. The article systematizes the main sources used in the creative

activity of designers. The key teaching methods of work, both traditional and modern trends based on the diffusion of features of creative sources, are considered. Practical examples of the implementation of the idea within the framework of the given topic are given. The scientific novelty of the research consists in rethinking a high-quality, creative approach to training future specialists in the field of design based on the method of associations, comparisons and transformations, learning to search for new conceptual ideas using a creative source, forming an individual stylistic language and forms of graphic implementation of design projects. The research results, formulated on the basis of an analysis of the graphic implementation of creative tasks performed by design students using different creative sources, make it possible to substantiate the relevance of the chosen topic, since the acquired knowledge and skills will contribute to creative growth and successful professional realization.

Введение

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на фоне тенденции по увеличению потребности в специалистах-дизайнерах повышаются требования работодателей к качественному уровню дизайн-образования потенциальных сотрудников. Сейчас уже недостаточно формального владения базовыми знаниями и навыками в области дизайна, очень важны креативность мышления, выход на неординарные решения поставленных задач (Барышева, Марченко, 2022). Важен процесс формирования индивидуального стилистического языка для создания актуальных дизайн-продуктов, который невозможен без обобщающего анализа накопленных в процессе эволюции знаний и визуального опыта. Йорг Хейзер в четвертой главе книги «Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма» пишет: «Все новые культурные приёмы – и все идеи – в конечном счёте рождаются из липкой массы существующих приёмов и идей, даже если в своей новизне они стремятся отрицать этот факт» (2020, с. 108). Проект, созданный по творческому источнику, неправомерно считать вторичным или неоригинальным, он не представляет собой имитацию или стилизацию произведений другого автора, потому как происходит системное изучение качественных и количественных признаков, которые затем в новом формате проявляют черты объекта исследования.

Современный дизайн базируется на анализе, переосмыслении, трансформации художественного сознания на основе окружающей действительности, исторического и культурного опыта цивилизации (Чижилов, 2006). Современному дизайнеру в работе с творческим источником необходимы большой объём комплексных знаний в разных областях, порой не связанных с дисциплинами преподаваемых на факультетах художественных специальностей вузов. Требуется изучение других предметов, кроме чисто художественных, потому как студенты-дизайнеры для своих разработок находят темы не только в мире искусства, но и опираются на знания из иных сфер (Эликнис, 2015). Необходимо накапливать личный опыт и развивать художественную интуицию, которые потребуются для того, чтобы выявлять и понимать культурные коды, выстраивать причинно-следственные связи между ними. Один из возможных путей работы с творческим источником – соединение прошлого и настоящего, что приводит к возникновению новаторского решения. «Дизайнер задаёт направление векторов культуры из прошлого в будущее. Его взгляд устремлён вперёд, даже если он работает с историей» (Рябов, 2021, с. 33).

Для достижения вышеуказанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- Обосновать актуальность и значимость обучения работе с творческим источником студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн для формирования у них художественно-графических навыков с последующим использованием полученного опыта в создании креативных объектов дизайна.
- Систематизировать основные творческие источники для создания дизайн-объектов, чтобы точнее определять направление исследования и решать задачи в процессе обучения на высоком профессиональном уровне.
- Определить основные направления работы с творческим источником по созданию графического проекта на основе следующих методов: исследовательского, включающего в себя этапы выбора темы и сбора материала; метода ассоциаций, сравнений и трансформаций, состоящего из образно-ассоциативного этапа, этапа осмысления собранного материала, выявления одной идеи и поиска нового на её основе; эскизного – графическая реализация концепции.
- На примерах учебных работ студентов-дизайнеров провести анализ графической реализации поставленной задачи: процесса трансформации авторской идеи на основе анализа творческого источника в дизайн-разработку и грамотного выбора графических средств и приемов, позволяющих максимально раскрыть концепцию автора.

Базой исследования для разработки теоретико-методологических аспектов использования творческого источника, направленных на развитие образного мышления и художественно-графических навыков студентов-дизайнеров, послужили теоретические труды, посвящённые различным сторонам исследуемой темы.

В статье использован материал из сборника статей под редакцией Р. ван ден Аккера, Э. Гиббонса, Т. Вермюлена (Аккер, 2020) по анализу ключевых явлений, определяющих культурный продукт как результат творческого процесса в эпоху метамодернизма. В частности, обращение к работе Йорга Хейзера (2020) «Супергибридность: неодновременность, сотворение мифов и многополярный конфликт», представленной в сборнике «Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма», определило анализ новых культурных приёмов и творческих практик, предусматривающих использование огромного количества самых разнообразных творческих источников для создания произведения. Для разработки подходов к творческому процессу в современном

контексте послужила работа исследователя дизайна А. В. Рябова (2021). Автор даёт обоснование методике развития художественно-графических способностей у студентов с позиции, что дизайн – это не только проектная практика, но и творческая деятельность. Теоретическое исследование опирается на работу, освещающую практические вопросы обучения в художественных вузах (Эликнис, 2015), в частности на постулаты о том, что для глубокого изучения творческого источника требуется мультидисциплинарный подход, а также необходимо изыскание ресурсов различного рода. Определению способов формирования авторской идеи способствуют тезисы художника-концептуалиста середины XX века Сола Левитта (2008). В данной статье находят применение методы работы с образно-эмоциональной составляющей, изложенные основателем дизайн-образования Йохансом Иттенсом (2004).

Обобщение накопленного педагогического опыта позволило авторам сформулировать методы, на основе которых строится работа студентов по исследованию творческого источника, формированию концепции и созданию визуального графического дизайн-объекта:

- Исследовательский метод. Этот метод является первоосновой для творчества. Он строится на изучении творческого аналога, визуального, сенсорного, эмоционального, интеллектуального анализа источника. Студенты приобретают навыки по анализу формы, пропорций, пластики исследуемого объекта, фактуры его поверхности и колористическому решению, учатся фиксировать все это в эскизах.

- Метод ассоциаций, сравнений и трансформаций. Этот метод направлен на обучение студентов выявлять характерные особенности источника творчества, выделять его главные индивидуальные признаки, анализировать с точки зрения законов и средств композиции формы источника пропорциональные членения, ритмическую организацию элементов, фактуры, цветовое решение. На этом этапе студенты осваивают приемы творческой деятельности, способы графического самовыражения.

- Эскизный. Это метод применяется в обучении студентов в разных областях творческих направлений, в том числе дизайна. Эскизирование – неотъемлемая часть работы над дизайн-проектом. Студенты принимают за основу работы выделенный главный признак источника и на базе стилизации и обобщения эскиз перерабатывается в эскиз реального визуального образа. Студенты решают задачу сохранения образно-ассоциативной связи с источником вдохновения. Метод направлен на развитие индивидуализации, гармонизации деятельности студентов-дизайнеров, определение творческой индивидуальности, выразительности и неповторимости в создании художественных образов.

На основе применения этих методов студенты приобретают опыт как аналитической работы с источником, так и практической работы и творческой реализации.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его материалов в процессе преподавания специальных дисциплин, в частности пропедевтического курса, а также основ композиции, спецрисунка и проектирования. Кроме того, представленный в статье опыт работы с творческим источником может являться основой для самостоятельной творческой работы и стимулировать креативные процессы в профессиональной деятельности.

В статье продолжено исследование по теме использования творческих источников в дизайне, некоторые аспекты которой были ранее затронуты Е. В. Филатовой (Азиева, Филатова, 2015; Филатова, 2012; 2013).

Обсуждение и результаты

Выход на неординарные идеи невозможен без творческой активности и инициативы студентов. Молодое поколение, являющееся носителем концепций метамодерна, чутко реагирует на социокультурные процессы, что определяет направления и особенности творческих практик, выбор исходных тем и методы работы с ними. К ним можно отнести свободную переработку готовых культурных форм предшествующих эпох; искажение канонов и идеалов; разрыв с исконным смыслом – выборочное заимствование из прошлого и перемещение в новый или чужеродный контекст; синтез различных приёмов, несовместимых выразительных методов, жанров и стилей; стихийную игру мысли из-за недосказанности и смысловых пробелов (Землинская, Ферсман, 2016). Внимание к злободневным темам способствует формированию актуальных концепций в творчестве. Художник-концептуалист середины прошлого века Сол Левитт (2008) в «Параграфах о концептуальном искусстве» выдвигает следующий тезис: «Восприятие идей ведет к появлению новых идей», который имеет силу и сегодня. Изменения парадигмы культуры диктуют новые подходы работы с творческим источником. В результате возникает интерес к новым образам, трендам и антитрендам, используются новые технологии и способы обработки информации и генерирования идей. Опыт работы над формированием вновь создаваемого образа, умение проследить множество импульсов, присущих современности, погружение в прошлое, соединение порой несовместимых идей окружающей нас действительности и использование этого как творческого источника приводит к возникновению уникальных новаторских решений в дизайне.

Дизайнер, проектируя тот или иной объект, проходит ряд последовательных этапов. Любой проект начинается с изучения разнообразных направлений исследования творческих источников. Такими источниками могут послужить различные явления, события, объекты и т. д. Основные творческие источники, такие как бионические и зооморфные мотивы, произведения искусства, этнические мотивы, описаны в учебном пособии М. С. Михальченко (Михальченко М. С., Васильева Э. В., Моисеева Т. Н. Основы композиции в дизайне среды: учебное пособие. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2007).

С развитием инновационных технологий, сети Интернет, мобильной связи и возникновением искусственного интеллекта все чаще современные художники стали заимствовать образы не только из реального

мира. Стремясь к нарочитой уникальности и неповторимости, они порой стирают грань между объективной реальностью и субъективным миром, все большее погружаясь в фантастическую действительность (Бухарбаева, Сергеева, 2020). Исходя из особенности восприятия информации современным поколением студентов, которые нуждаются в чёткой структуризации информации, так как мир стремительно меняется, появляются новые возможности и технологии, упрощается доступ к знаниям, и порой возникает проблема правильной оценки полученной информации. Авторы предлагают свой вариант структурирования творческих источников по принципу их отношения к материальному или нематериальному миру. Систематизация основных творческих источников приводится в Таблице 1.

Таблица 1. Типы творческих источников

Творческие источники			
Материальный мир Это всё вещественное и физическое, что существует независимо от нашего сознания. Человек является частью природы, хоть и обособился от неё, но сохранил тесную связь с материальным миром, поэтому его также можно классифицировать как биосоциальное существо.		Нематериальный мир Понятие субъективной реальности охватывает как отдельные осознаваемые явления и их виды (ощущения, восприятия, чувства, мысли, намерения, желания, волевые усилия и т. д.), так и их целостное персональное образование, объединяемое нашим «Я». Субъективное мнение – это совокупность представлений человека (субъекта познания) об объекте познания. Эти представления формируются под влиянием личного опыта, убеждений, эмоций и прочих индивидуальных особенностей восприятия.	
Человек	Реально существующие люди, исторические персонажи, герои, кумиры, идолы. События, в которые вовлечен человек.	Человек	Субъективный мир человека, внутренний мир человека. Религиозные и философские течения.
Культура, традиции, искусство	Материальная культура, включающая в себя все предметы и вещи, созданные людьми, то есть результаты материальной деятельности человека.	Культура, традиции, искусство	Нематериальное культурное наследие: традиции, устои того или иного сообщества, песни, обычаи, навыки, ремесла и т. д.
Природа	Растения, животные, явления неживого мира, которые напрямую влияют на живые организмы.	Природа	Мифологические образы.
Научно-технический прогресс	Процессы и результаты совершенствования техники, технологий, энергетики, продукции и услуг на основе использования результатов научных исследований с целью получения экономического, социального, экологического и информационного эффекта.	Научно-технический прогресс	Объекты и процессы научной фантастики.

Методику работы по созданию дизайн-объектов на основе творческих источников, варианты которых представлены в Таблице 1, можно представить поэтапно.

Исследовательский метод

Первый этап: выбор темы.

Второй этап: сбор материала.

Метод ассоциаций, сравнений и трансформаций.

Третий этап: образно-ассоциативный этап.

Четвертый этап: осмысление собранного материала.

Пятый этап: Вычленение одной идеи и поиск нового на её основе.

Эскизный метод

Шестой этап: Конкретизация и обобщение средств выражения основной идеи.

Первый этап. В самом начале работы следует сделать выбор определенной темы, которая даст толчок для возникновения замысла произведения. Предпочтение зависит от решаемых автором задач и от его интеллектуально-го уровня, степени образованности, профессиональной подготовки, культуры, жизненного опыта в целом.

Второй этап – это сбор материала: сбор визуальной информации. Необходимо рассмотреть выбранный источник в различных аспектах. Обязательно выполнение копий и зарисовок. Происходит аккумуляция информации. Подбирается референс – изображения, дающие примерное представление того, что хотелось бы видеть в итоге работы, как иллюстрации идеи для своего наставника или соавтора, представленные на чужих

примерах. Это вспомогательные изображения, позволяющие точнее передать детали, дать дополнительную информацию, проиллюстрировать основную идею будущего произведения. Кроме того, подобранные аналоги того же назначения, близкие по совокупности существенных признаков и техническому решению, то, что уже сделано другими по направлению творческого поиска, не являются эталоном для заимствования, а используются для того, чтоб не допустить повторов.

Поиск исходного материала, сбор информации, которая нужна для исследований творческого источника облегчают интернет-ресурсы, в частности: большая концентрация визуальной информации на сайте Pinterest (<https://ru.pinterest.com>), где можно создавать свои подборки и иметь доступ к подборкам других пользователей; платформа профессионального сообщества Behance (<https://www.behance.net>) – это многомиллионная коллекция работ от дизайнеров, разработчиков и творческих людей со всего мира, позволяющая следить за их новыми проектами, быть включёнными в актуальную повестку; фотоархив Библиотеки Конгресса США (<https://www.loc.gov/collections/?fa=partof:prints+and+photographs+division>), который включает 90 000 редких оцифрованных исторических фото, плакатов и рисунков.

Работы художников и дизайнеров начиная с 10-х годов XXI века создаются «из большого количества ингредиентов и делается это гораздо быстрее, чем было до того» (Аккер, 2020, с. 107). И чем разнообразнее собранный материал по творческому источнику, тем больше возможностей найти более оригинальную идею решения дизайн-продукта.

Третий этап – образно-ассоциативный. Происходит переход от сбора информации о первоисточнике к основной работе над формированием авторского воплощения идеи произведения. Творческий процесс предполагает приоритет чувственного начала над аналитической деятельностью. Например, Иттен так описывал работу студентов с контрастами: «...изучали их в три этапа: вначале они должны были почувствовать контрастные отношения эмоционально, затем понять их объективную суть и синтезировать всё вместе» (2004, с. 14). Такой подход будет целесообразно использовать и в работе с любыми творческими источниками, особенно для второй группы, включающей нематериальные явления окружающей действительности.

Далее осуществляется постепенная конкретизация возникшего образа путём вычленения ключевых слов и понятий, создание ассоциативного ряда, а затем выделение черт, создающих образ. На этом этапе целесообразно придумать слоган/девиз, связанный с творческим источником, который имеет обобщенное значение и яркий эмоциональный окрас. Девизом задается смысловое содержание объекта дизайна. Девиз дает идею, с помощью которой решаются образно-пластические задачи композиции дизайн-объекта.

Четвертый этап. Для осмысления собранного материала можно использовать один или совокупность следующих творческих приёмов: интерпретировать источник; осуществлять поиск новых коннотаций – эмоциональных, оценочных или стилистических окрасок, «переиграть» основные значения какого-либо понятия, явления, лежащего в основе творческого источника; создавать отсылки за счёт выделения детали, фрагмента, который направляет внимание зрителя к другому произведению, этот приём позволяет погрузить реципиента в контекст источника; использовать заимствования – перенести отдельные признаки или детали, даже фрагменты или конструкцию из источника в авторскую разработку; апроприировать, то есть произвести «присвоение», намеренное заимствование и использование уже существующих произведений и объектов с последующей целью их изменения или помещения в иной контекст для придания работе нового смысла, следует избегать неправомерного и некорректного заимствования, а также ситуации когда новые коннотации не возникают; создавать эклектичность, смешивать стили; образовывать супергибридность (Аккер, 2020), для этого использовать сразу много источников; производить рандомный, случайный, произвольный выбор признаков и характеристик; смещать акценты; переносить из одного медиа в другое; деконструировать; фрагментировать; проводить структурный анализ; использовать прямой перенос признаков; следует в большей степени дистанцироваться от источника; редуцировать, сокращать, упрощать, очищать, фильтровать его первичные признаки; осуществлять синтез старых и новых форм для неожиданных оригинальных решений.

Работа с источниками, видимыми и невидимыми, предполагает разные подходы. Первые дают визуальную опору, позволяют провести анализ видимых признаков формы, структуры, цвета, фактуры и пр. (Левинская, 2012) Вторые – это идеи, которые не относятся к визуальной сфере – впечатления, эмоции, интеллектуальные отклики, – требуют более тонкого переосмысления, порой возникает необходимость добавить ещё что-либо, что сработает катализатором, возможно соединить несколько невидимых источников или следует выделить признаки, которые можно визуализировать, например, найдя вдохновение в музыке через графику, можно выразить ритм, пропорции структурных частей произведения. Используя для творческого импульса один и тот же реальный объект, если отразить внешнюю или внутреннюю суть объекта или же передать свои личные переживания, вызываемые этим же объектом, можно получить совершенно разные результаты.

Пятый этап. На этом этапе происходит вычленение одной ключевой идеи, на основе которой будет сформирована концепция произведения и осуществлен поиск новых средств выразительности. В выборе приоритетных аспектов первоисточника, которые лягут в основу дизайн-разработки, необходимо ориентироваться на основную цель и нетривиальность решения. Достичь разнообразия и новизны решения видимого образа может фактура, цветовая гамма, формы и пропорции, сопряжение объёмов, стилистические и декоративные приемы, ассоциативные представления. Допустимо более свободное отношение к творческому источнику, изменение ритмических членений пропорций и прочие трансформации базовой информации с использованием метода «от противного». Возможно усложнение, соединение нескольких идей в одной композиции.

Важно раскрытие неизвестных сторон известных понятий и нахождение нового прочтения знакомых явлений. В рамках выбранной концепции не следует останавливаться на единственном варианте, а необходимо разработать несколько направлений проработки творческого источника, что продемонстрирует глубину исследования.

На последнем, *шестом, этапе* происходит доведение главной идеи до кульминации. Работа направлена как на уточнение, проработку и конкретизацию, так и на обобщение средств выражения основной идеи. Это самый важный и решающий этап творческой и аналитической работы, именно здесь работа наполняется образным содержанием и эстетической значимостью. Для этого необходимо выбрать наиболее точную степень стилизационных средств, задать выверенные соотношения деталей, установить тип их связей, найти правильные фактурно-пластические и колористические характеристики.

В итоге ключевые признаки творческого источника могут быть проявлены в разной степени:

- 1) максимальное приближение путём непосредственного цитирования;
- 2) путем условности и частичного обобщения;
- 3) путем максимального обобщения.

Примером первого подхода может быть создание оммажа – работы, являющейся подражанием художественным манере и языку другого автора, как дань уважения ему. При этом автор должен привнести своё видение первоисточника. Во втором случае можно использовать аллюзию как приём, который является намеком на источник, отсылает к конкретному произведению, а не заимствует из него. Третий подход предполагает минимальную конкретизацию без прямого цитирования. Это будет решение, демонстрирующее образно-ассоциативное восприятие автором источника, благодаря чему творческий источник будет проявлен почти незаметно.

В заданиях по формализации и стилизации формы обращение к работам признанных мастеров абстракции в качестве творческого источника помогает найти приёмы отхода от нарратива и изобразительной формы. Метод работы с творческим источником чрезвычайно полезен для развития художественного мышления, которое станет основополагающим в выработке собственного творческого языка. Основой любой разработки является совокупность выразительных средств, стилистических и композиционных принципов формообразования, так как главными критериями нового продукта, полученного в результате применения творческого источника, должны оставаться композиционная логика и художественная целесообразность.

Можно выделить два направления в работе с творческим источником: первое – максимальное приближение к источнику с сохранением основных признаков – и второе – ассоциативное, подразумевающее более свободное отношение к первоисточнику. Современные тенденции предполагают одновременное использование большого количества самых разных, казалось бы несовместимых источников в одном проекте. Таким образом, реализуется тренд на супергибридность, обусловленный ускорением обмена информацией и её аккумуляцией в условиях глобального цифрового доступа, что влияет на процесс перехода количества в качество.

Для успешной реализации творческой концепции студент должен обладать художественно-графическими навыками, определяющимися грамотным владением средствами выразительности, такими как точка, линия, пятно, штрих, а также умением выбора графических средств, материалов, приёмов и техник в соответствии с тематикой и задачами дизайн-проекта, определением стилистики и колористики выполнения эскизов для реализация творческих идей.

В ходе учебного процесса работа с использованием творческого источника производится в графической форме эскиза, поэтому результатом разработки будет образная стилистическая концепция, а не конкретное функционально-техническое решение предмета. Графический эскиз является неотъемлемой частью проектной деятельности дизайнера. Он фиксирует замысел художественного произведения или отдельной его части, является необходимым звеном в сложном и многоуровневом процессе проектирования объектов дизайна. Во время обучения студентами дизайнерами прорабатываются такие важнейшие профессиональные навыки, как владение графическими материалами и приёмами, композицией графического листа и другими средствами, необходимыми для успешного выполнения эскизов, технического рисунка проекта и т. д. Каждый этап проектирования дизайн-объектов, от сбора и обработки информации материалов по творческому источнику до проработки его основной идеи, сопровождается зарисовками и эскизами. На основе изучения накопленной информации по теме проекта у художника возникает образное решение проектируемого объекта, которое он воплощает в эскизах (Филатова, 2012). Рассмотрим несколько примеров графических воплощений идей, сформированных на основе анализа творческого источника.

Природа – источник творчества. На основе зарисовок и набросков природного мотива поставлена задача провести биоструктурный анализ формы; выявить характерные особенности натуры с последующей трансформацией в форму стилизованного орнаментального мотива и сохранением характерных структурных и фактурных признаков; найти оригинальные комбинационные приемы выразительных графических средств, таких как тушь, перо, карандаш, сангина, соус, уголь. Выбор гармоничной колористической гаммы, соподчинение пластики натуры и ритмики цветовых пятен позволили сделать выразительные орнаменты на основе природных элементов (Иллюстрация 1).

Второе направление работы с природным творческим источником, которое использовалось в рамках заданий, – это разработка декоративного решения аксессуаров. Фактура, как одно из выразительных средств формирования образа объекта, играет немаловажную роль в восприятии формы. Элементы фактуры могут быть различны по величине: одни малы и зрительно неразличимы, другие могут восприниматься как самостоятельные элементы формы. Фактура влияет на наше восприятие поверхности формы. Разные фактурные поверхности мы психологически воспринимаем по-разному, т. е. каждая фактура материала несет в себе

признаки определенного образа, ассоциации. Была поставлена задача: при наибольшем художественном обобщении выявить условные декоративные качества природного мотива и графическими средствами с помощью линии и пятна передать особенности фактуры и декора формы; на основе выполненного задания предложить разнообразные сочетания выбранных фактуры и декора с характером конкретной формы объекта. Важно верно выбрать декоративную графику для оформления форм обуви (Иллюстрация 2).

Иллюстрация 1. Примеры орнаментов с природными мотивами, выполнены студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа с природным творческим источником». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: гуашь, тушь, цветные карандаши и мелки

Иллюстрация 2. Примеры декорирования аксессуаров на основе природных мотивов, выполнены студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа с природным творческим источником». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: тушь, гелиевая ручка, маркеры, карандаш, чернила

Зооморфные мотивы как творческий источник можно разделить на две большие группы. Первая группа – это изображения самих животных, их силуэтов и частей тела. Вторая – биоструктурные поверхности: фактура шкуры, кожи, меха, окраса животных. Использование принтов или набивных рисунков с зооморфными мотивами является очень актуальным направлением в дизайне (Азиева, Филатова, 2015). Перед студентами была поставлена задача разработать монокомпозиционные орнаментальные мотивы на основе зооморфных для декорирования единичных изделий. Образность орнамента зависит, прежде всего, от стиля изображения. Мотив может быть натуралистичным либо стилизованным в стиле фолк, как в представленном примере – двухмерные рисунки животных из кельтских орнаментов. В эскизе автор должен визуализировать художественный образ, сконцентрировать усилия на гиперболизации характера, силуэта, зафиксировать характер движения, усилить цветовое звучание мотива. Эскиз должен быть выразителен, понятен, доступен для восприятия. Выбор графических средств, манера исполнения и тщательность проработки эскиза целиком зависят от идеи и задач, которые ставит перед собой дизайнер (Иллюстрация 3).

Искусство как творческий источник развивает образно-ассоциативное мышление. Для того чтобы правильно понимать и глубже усваивать теоретические основы проектирования на базе творческого источника, нужно изучить ключевые черты, свойства, качества художественного произведения. Данное направление работы способствует овладению навыками стилизации различных объектов на основе анализа творчества художников.

Иллюстрация 3. Примеры разработки печатного рисунка на основе зооморфных мотивов, выполнены студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа с зооморфным творческим источником». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: гуашь, тушь, цветные карандаши и мелки

Поиск авторской стилизации является сложнейшим продуктом творческой деятельности. Стилизация может быть коммуникативным средством создания образа, а также формировать остроту и выразительность изображения (Филатова, 2013). В работе по данному направлению студентами использовались стилистические, формообразующие и семантические композиционные средства проектирования. Этапами работы по поиску авторской стилизации на основе творческого источника являются выполнение зарисовок, набросков с применением приемов художественного обобщения. Создание изображений с опорой на стилистические и графические приемы различных авторов, выделяя и визуализируя наиболее характерные и существенные черты в структуре художественного изображения, позволяет создать авторский стиль и яркие выразительные образы (Иллюстрация 4).

Иллюстрация 4. Примеры стилизации на основе творчества разных художников, выполнены студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа на основе творчества художников». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: тушь, гелиевая ручка, маркеры, карандаш, чернила

Последующая работа строится на основе созданного стилизованного портретного изображения. Задание направлено на освоение способов **художественной трансформации формы для усиления выразительности и декоративности** с использованием навыков владения различными выразительно-графическими средствами композиции. Важно научиться верно сочетать декор с формой и характером объема изображаемого объекта. Колористическое и декоративное решение должно быть максимально приближено к творческому источнику (Иллюстрация 5).

Работа с творческим источником является необходимым звеном в сложном и многоуровневом процессе проектирования объектов дизайна, изображаемые предметы должны быть **стилизованы с обострением характеристик формы**. Художественно-графическое решение образа формируется следующими средствами: пропорциями, пластикой, силуэтом, фактурой, цветом, созвучными источнику (Иллюстрация 6).

Эскизы интерьера также могут быть выполнены на основе творческого источника. Выбор графических средств, манера исполнения и тщательность проработки эскиза целиком зависят от задач, которые ставит перед собой дизайнер. В эскизе автор старается визуализировать художественный образ, заложенный в источнике, концентрирует усилия на гиперболизации декоративного решения, фиксирует характер движения декора, интенсифицирует цветовое звучание. Выбор графических средств, манера исполнения и тщательность проработки эскиза, выразительность цветовой гаммы отсылают к творческому источнику (Иллюстрация 7).

Иллюстрация 5. Примеры декоративно-колористических решений портретов на основе творческого источника, выполнены студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа на основе творчества художников». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: гуашь, цветные карандаши фломастеры и мелки

Иллюстрация 6. Примеры декоративное решение малых форм на основе творческого источника, выполнены студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа на основе творчества художников». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: гуашь

Иллюстрация 7. Интерьер, созданный на основе творческого источника, выполнено студентами-дизайнерами в рамках учебного задания «Работа на основе творчества художников». Практическое выполнение: в рукотворной графике. Материалы: цветные карандаши

В процессе работы с творческим источником студенты расширяют такие наиважнейшие профессиональные навыки, как владение графическими материалами и приёмами, композицией графического листа и другими средствами, необходимыми для успешного выполнения эскизов, технического рисунка, графической реализации дизайн-объектов. На основе изучения накопленной информации у художника возникает концепция образного решения проектируемого дизайн объекта, что позволяет создать неординарное уникальное произведение дизайна.

Заключение

В профессиональной деятельности в области дизайна для создания актуальных продуктов недостаточно владеть только базовыми знаниями и навыками. Для определения актуальных подходов к организации творческой деятельности в рамках образовательного процесса релевантным является обращение к накопленному в ходе эволюции культурному опыту, изучение истории искусств и истории дизайна, культурных ценностей предыдущих поколений как источника, стимулирующего развитие креативных идей. В процессе обучения высока значимость умений достижения целей, нахождения нестандартных путей решения задач, создания абсолютно новых концепций и образов. Важным является процесс познания, когда у студента формируется мысленный образ, который претерпевает изменения, становится ключевой идеей дизайн-концепции. Развитие образного мышления способствует гибкости при решении сложных творческих задач и генерировании новых идей, то есть креативности – умению мыслить нестандартно и максимально продуктивно, рационально оценивая проектную ситуацию, используя воображение и пространственное восприятие.

Кроме креативного мышления, необходимо формирование индивидуального стилистического языка. Учебные задания, направленные на овладение навыками анализа при работе с творческим источником, способствуют накоплению необходимых знаний о методах поиска новых и оригинальных идей, формированию художественных и графических навыков у студентов-дизайнеров. Это означает понимание выразительности графических средств и умение создать грамотное изображение в любой форме, технике и тематике. Дизайнеру также необходимы базовая художественная культура, знания и представления о развитии искусства и культуры, навыки восприятия, способность к образному мышлению, развитый эстетический вкус. В процессе образования студентов-дизайнеров совокупность художественно-графических умений и навыков является основой формирования творческой личности.

В статье были раскрыты теоретико-методические аспекты работы с творческим источником. Творческие источники разнообразны, охватывают все сферы материального и нематериального мира, поэтому в ходе исследования одной из задач была их систематизация. Авторами выполнена работа по структурированию множества явлений и объектов в логичной и простой форме.

На основе многолетнего опыта работы со студентами была предложена методика обучения работе с творческим источником. Определено содержание каждого этапа работы, выявлены и описаны способы формирования концепции визуального образа произведения, от сбора информации по выбранной теме и её осмысления до генерации идеи. Обозначены подходы, содействующие интерпретации и трансформации первоисточника в концепцию решения проектной задачи.

Подтверждением результата проведённого исследования является анализ графических работ, выполненных студентами-дизайнерами. Эскизы представляют собой конечную стадию выполнения учебного задания,

в графической форме реализуют авторскую идею дизайн-разработки, основанную на работе с творческим источником по приведённой методике, демонстрируют освоение знаний и навыков, свидетельствующих о сформированной художественно-графической культуре.

На основе исследования, представленного в данной статье, можно сделать вывод, что работа с творческим источником для формирования художественно-графических навыков у студентов направления подготовки 54.03.01 Дизайн является актуальной, так как способствует подготовке специалистов, способных к творчеству, обладающих гибким мышлением, что важно для успешной квалифицированной деятельности и формирования профессиональных компетенций.

Источники | References

1. Азиева Е. В., Филатова Е. В. Зооморфные мотивы в дизайне современного костюма // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии: сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции / науч. ред. Л. М. Дмитриева. Омск, 2015.
2. Аккер Р. ван ден. Метамоде́рнизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма / под ред. Р. ван ден Аккера, Э. Гиббонса, Т. Вермюлена и др.; пер. с англ. В. М. Липки. М.: РИПОЛ классик: Панглосс, 2020.
3. Барышева М. Э., Марченко М. Н. Проблемы дизайн-образования в профильных учебных заведениях // Современные проблемы науки и образования. 2022. № 3.
4. Бухарбаева А. Р., Сергеева Л. В. Клиповое мышление поколения Z: методы развития творческого потенциала студентов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2020. Т. 25. № 4.
5. Землинская Т. Е., Ферсман Н. Г. Методики вузовского обучения в контексте клипового мышления современного студента // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2016. № 4 (255).
6. Иттен И. Искусство формы. М.: Изд-во Д. Аронов, 2004.
7. Левинская А. Р. Формирование визуального мышления художественно-педагогическими средствами // Вестник Научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Studis historica juvenum. 2012. № 1 (8).
8. Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал. 2008. № 69.
9. Рябов А. В. Культура/дизайн. Начало XXI века. М.: Новое литературное обозрение, 2021.
10. Филатова Е. В. Интеграция народных традиций в современный костюм // Профессиональное образование в развитии региона и общества: традиции, творчество, технологии: мат. Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию ФГБОУ ВПО ОГИС / под общ. ред. Д. П. Маевского. Омск: Омский государственный институт сервиса, 2012.
11. Филатова Е. В. Этнические мотивы как важная составляющая современного образа // Сибирская этника. Преемственность межкультурных коммуникаций: материалы всероссийской научной конференции / под общ. ред. Д. П. Маевского. Омск, 2013.
12. Хейзер Й. Супергибридность: неодновременность, сотворение мифов и многополярный конфликт // Аккер Р. ван ден. Метамоде́рнизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма / под ред. Р. ван ден Аккера, Э. Гиббонса, Т. Вермюлена и др.; пер. с англ. В. М. Липки. М.: РИПОЛ классик: Панглосс, 2020.
13. Чижиков В. В. Культура и дизайн: монография. М., 2006.
14. Эликнис Дж. Почему нельзя научить искусству. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.

Информация об авторах | Author information

RU Филатова Елена Владимировна¹
Моисеева Татьяна Николаевна²
^{1,2} Омский государственный технический университет

EN Elena Vladimirovna Filatova¹
Tatyana Nikolaevna Moiseeva²
^{1,2} Omsk State Technical University

¹ filatovaelena_888@mail.ru, ² tyen.tyen.tyen@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 04.03.2025; опубликовано online (published online): 15.04.2025.

Ключевые слова (keywords): обучение работе с творческим источником; формирование художественно-графических навыков; развитие образного мышления; творческий процесс; графический эскиз; дизайн-объект; поиск концепции; формирование индивидуального стилистического языка; учебные работы студентов-дизайнеров; learning to work with a creative source; formation of artistic and graphic skills; development of imaginative thinking; creative process; graphic sketch; design object; search for a concept; formation of an individual stylistic language; educational works of design students.