

А.Н. Вайнтрауб, преподаватель кафедры профессиональных дисциплин Московского филиала Высшей школы народных искусств (академии)

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «МАКЕТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РАСПИСНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА И ПАПЬЕ-МАШЕ»

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания дисциплины «Макетирование и конструирование расписных изделий из папье-маше» в подготовке художников традиционного прикладного искусства как фактора, способствующего развитию абстрактного, образного и композиционного мышления при решении проблем формообразования в процессе создания художественных изделий. Раскрыто значение данного курса среди профессиональных дисциплин и выявлены возможности его адаптации к современным условиям преподавания в системе непрерывного профессионального образования.

Ключевые слова: Макет, конструирование, творческая деятельность, художественная роспись, компетенции, методы и принципы обучения, учебная программа.

A. Vayntraub, teacher of the Department of Professional Disciplines Moscow branch of Higher School of Folk Arts (academy)

mosvart76@mail.ru

FEATURES OF THE CONTENTS OF THE SUBJECT «MODELING AND DESIGNING OF PAINTED ARTICLES FROM METAL AND PAPIER-MÂCHÉ»

Abstract. The article is devoted to the analysis of the content of the discipline «Modeling and design of painted products from papier-mache» in the training of artists of traditional applied art as a factor contributing to the development of abstract, imaginative and compositional thinking in solving the problems of shaping in the process of creating art products. The importance of this course among professional disciplines is revealed and possibilities of its adaptation to modern conditions of teaching in the system of continuous professional education are revealed.

Key words: layout, design, creative activity, art painting, competencies, methods and principles of training, curriculum.

Предмет «Макетирование и конструирование расписных изделий» входит в блок учебных дисциплин в системе цикла специального художественного образования высшего учебного заведения. Изучение данной учебной дисциплины необходимо для подготовки художников в сфере ДПИ в целях развития абстрактного, образного и композиционного мышления при решении проблем формообразования в процессе создания художественных изделий. Предметы декоративно-прикладного искусства должны обладать красотой и функциональностью, чтобы быть востребованными в современном мире. Поэтому в своей творческой деятельности художник, работающий в области художественной росписи, сталкивается с реализацией нескольких задач при создании изделий по собственному проекту. В частности, решаются задачи обеспечения единства формы изделия и художественного образа композиции росписи. С помощью графического изображения эти задачи становятся содержательными и конкретными. Дальнейшая работа заключается в разработке проекта. В живописном эскизе, чертежах, макетах ведется окончательное формирование образа изделия.

Макетирование – это творческий поиск объемной композиции изделия, которое является звеном в процессе проектирования, где макет – предполагаемая форма будущего изделия, выполненная из любого доступного материала. Достоинством макета является его наглядность, что позволяет автору максимально точно передать свой художественный замысел. Изделия, выполненные для оформления декоративной лаковой росписью, носят утилитарный характер, – следовательно, предназначены для ежедневного использования. В качестве изделий могут быть предметы мебели или интерьера, шкатулки, ларцы, футляры и т.д. Выполняя проект графически, не всегда точно можно представить изделие в конкретном реальном интерьере. Возможны ошибки в определении основных размеров и пропорций элементов изделия, а также несоответствие формы изделия его назначению. Макет изделия дает возможность автору увидеть его со всех сторон пространства, оценить все его достоинства и недостатки, и на стадии проекта исправить все ошибки и недочеты, которые были допущены во время графического проектирования.

Макет в современном мире искусства обладает функцией не только инструмента обучения студентов, но и проектирования художественной продукции, объектов бытового назначения, сувенирной продукции, формирования функционально и эстетически осмысленной среды.

Создание макета и связанные с ним процессы формообразования влияют на творчество художника лаковой живописи, предоставляя ему возможность создавать

новые формы в изделиях традиционного искусства, которые отвечают современным требованиям жизни. Поэтому одним из основных форм профессионального образования студентов – художников декоративно-прикладного искусства и народных промыслов – является овладение средствами и методами формообразования, которое опирается на идею композиционного пропедевтического подхода в обучении.

Одним из первых разделов предмета «Макетирование и конструирование расписных изделий» является раздел «Материалы и инструменты», так как для создания качественного макета необходимо иметь хороший набор материалов и инструментов.

Основными материалами, используемыми при изготовлении макетов, служат бумага (ватман или плотная акварельная) или картон разной толщины и плотности, которые хорошо держат форму макета и достаточно прочные. К инструментам, необходимым для изготовления макетов, можно отнести: макетный нож или резак, циркуль, металлические линейки разной длины (так как они не портятся макетным ножом и не пачкают бумагу), ножницы, специальная доска или коврик для макетирования, клей «Момент Кристалл» или «Титан» (достаточно прочный и прозрачный клей), карандаши (лучше механические HB или H), ластик, лекала, транспортир.

Бумагопластика – одно из направлений в конструировании и макетировании расписных изделий, так как бумага отражает специфику изучения композиционных, конструктивных и структурно-технологических закономерностей. Бумага является достаточно прочным структурным материалом, который выдерживает большую нагрузку и, в тоже время, – обладает конструктивными и пластическими свойствами, необходимыми при создании макетов расписных изделий. Макеты из бумаги легкие в изготовлении, обладают различными свойствами, которые придают макету светотеневые и пластические качества. Кроме того, бумага – самый доступный и сравнительно недорогой материал.

Таким образом, в процессе вводной лекции в дисциплину «Макетирование и конструирование расписных изделий» преподаватель раскрывает значение таких вопросов как: содержание предмета; значение данного предмета в общем цикле профессиональных дисциплин; основные материалы и инструменты, применяемые при макетировании; правила техники безопасности (так как некоторые инструменты могут нанести вред здоровью студента); изучение основных приемов макетирования; требования к выполняемым заданиям и требования к итоговой аттестации.

Следующим разделом, необходимым для успешного освоения данной дисциплины художниками декоративно-прикладного искусства, является «Основные приемы макетирования и конструирования», в котором повествуется о некоторых приемах придания бумаге различных конфигураций, ее возможностях при создании простых и сложных геометрических фигур, тел вращения и сложных композиций на их основе. При выполнении этих заданий, студенты осваивают способы выполнения разверток и приемы сборки их макетов.

Кроме этого, предмет «Макетирование и конструирование» раскрывает применение на практике таких понятий общей композиции как: центр композиции, ритм, контраст, тождество, нюанс, симметрия, асимметрия, пропорции и др. Отдельным разделом выделен процесс создания макетов подносов классической формы круг и квадрат, так как подносы являются основными традиционными формами для декоративной росписи. Также следует отметить наличие упражнений на выполнение и проектирование орнаментов.

Затем, в разделе «Копирование расписных изделий предметов ДПИ», будущие художники знакомятся с методом копирования формы изделия ДПИ с художественной росписью. Копируя предмет декоративно-прикладного искусства, студенты выполняют ряд технологических этапов, таких как: выполнение обмерного рисунка с образца в натуральную величину или в масштабе; выполнение чертежа образца; выполнение развертки образца или его деталей; сборка макета копии образца. Таким образом, копирование предмета ДПИ дает студенту возможность понять, как создается форма, разобраться в ее конструктивных особенностях и технических приемах, возможность вести работу системно, приобщиться к традициям и культуре ремесла.

Особым разделом предмета «Макетирование и конструирование расписных изделий» следует выделить «Тематическое макетирование и художественное конструирование».

Художественное конструирование расписных изделий – это творческий процесс, направленный на создание отдельных предметов или комплекта предметов путем приведения их в единую систему функциональных и композиционных связей в несколько этапов. Первым этапом является получение самого задания и определение темы расписных изделий. Далее следует изучение выбранной темы, прочтение необходимой литературы, просмотр наглядных образцов (фотографий, рисунков и т.д.), а также выполнение композиционных и конструктивных графических зарисовок, набросков. После утверждения формы изделия выполняется технический рисунок,

затем чертежи и развертки. Заключительным этапом художественного конструирования является сборка макета. При этом, выполненная работа должна отвечать следующим требованиям: цельность макета, его выразительность конструктивных форм и минимум соединительных операций.

Таким образом, художественное конструирование дает возможность студентам формировать навыки к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, ставить перед собой задачи и активно их решать; быть готовым к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных решений. В то же время, занимаясь макетированием и конструированием, студент должен обладать необходимыми знаниями и компетенциями, такими как: знание материалов и инструментов, их свойства и возможности; способностью обладать элементарными профессиональными навыками скульптора; приемами работы в макетировании и моделировании; способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании; способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной работы; синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению проекта.

В связи с этим, необходимо уделить особое внимание методам обучения данной дисциплине. Метод – это способ работы педагога и обучающегося, при помощи которого достигается овладение знаниями, умениями, навыками, формируется мировоззрение обучающихся, развиваются их способности. В педагогике существует несколько классификаций методов обучения, отражающих специфику их применения на практике.

Для более детального, полного и максимально эффективного изучения предмета «Макетирование и конструирование расписных изделий», с нашей точки зрения, оптимальной для использования является система методов по назначению, где в качестве общего признака классификации выступают последовательные этапы, через которые проходит процесс обучения. Данная система включает в себя такие методы, как:

- словесные методы, которые позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед студентами проблемы и указать пути их решения (включают в себя: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекции); способствуют приобретению первичных знаний;

- наглядные методы, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических средств, – такие, как метод иллюстраций и метод демонстраций, способствующие формированию умений и навыков;

- практические методы основаны на практической деятельности студентов и формируют практические умения и навыки, – к их числу относятся упражнения, лабораторные и практические работы;

- активные методы, в основе которых лежит принцип непосредственного участия, который обязывает преподавателя сделать каждого студента участником учебного процесса, ведущим поиск путей и способов решения изучаемых проблем; в результате обучения студент развивает диалектическое мышление, творческие способности и профессиональное мастерство.

Учебный процесс с использованием активных методов обучения опирается на совокупность принципов обучения, выработанных педагогической наукой, таких как:

- Принцип сотрудничества, когда учебный процесс организован как система развивающихся ситуаций межличностных отношений преподавателя и его деятельности (обучения) и студента и его деятельности (учения). Традиционная схема заменяется другой: введение и организация преподавателем проблемной ситуации, принятие ее студентами, построение способа ее разрешения, оценка результатов. В процессе мыслительной деятельности студентов происходит усвоение ими необходимых знаний.

- Принцип равновесия между содержанием и методами обучения, с учетом подготовленности студентов и темой занятия.

- Принцип входного контроля, где учебный процесс должен быть скорректирован с учетом реального уровня подготовленности обучающихся.

- Принцип от «простого к сложному», когда учебная программа по дисциплине организована с учетом нарастающей сложности как самого учебного материала, так и применяемых методов его изучения.

- Принцип непрерывного обновления. Информативность учебного процесса привлекает и обостряет внимание обучающихся, побуждая их к изучению темы, овладению новыми способами и приемами учебной деятельности. Однако, по мере усвоения знаний, обостренность их восприятия постепенно снижается. Чтобы этого не допустить, преподавателю необходимо постоянно обновлять новыми элементами построение занятий: не проводить два анализа конкретных ситуаций в течение одного

занятия, не применять одно и то же техническое средство обучения на двух занятиях подряд.

• Принцип опережающего обучения. Всякое обучение имеет смысл, если оно дает человеку знания и навыки, необходимые в его будущей профессиональной деятельности. Обучение одной только теории не может обеспечить человеку успеха его деятельности в будущем.

Поэтому программа дисциплины «Макетирование и конструирование расписных изделий» содержит больше практических форм занятий, чем теоретических, а также для развития способности студента использовать свой творческий потенциал выработки решений при выполнении заданий предусматривает необходимость выполнения части заданий самостоятельно. При этом в образовательном процессе применяется результативно-рефлексивный метод, и метод проверки знаний, умений и навыков. Целью изучения предмета «Макетирование и конструирование расписных изделий» является формирование у студентов конструкторского, пространственного и композиционного мышления, умение моделировать объемные формы изделий традиционно-прикладного искусства, развитие творческой личности художника, способного решать проблемы формообразования изделий ДПИ. Программа данной дисциплины неразрывно связана с другими программами предметов исполнительского модуля учебно-образовательного плана художников, обучающихся по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», так как способствует более полному представлению о выбранной профессии и возможности применения полученных знаний, навыков и компетенций, необходимых в процессе художественно-творческой деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мамедов, Ю.А. Учебно-методическое пособие для студентов по специальности 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Москва. Московский филиал ВШНИ, 2014.
2. Калмыкова, Н.В., Максимова И.А. Макетирование. – М.: Архитектура-С, 2004.
3. Лернер, И.Н. Дидактические основы методов обучения. – М.: Педагогика, 1981.

4. Иванов,
Б.И. Диссертация. Теория и методология реализации педагогической системы качества образовательного процесса в ВУЗе. Санкт-Петербург, 2004.
5. http://van
iorolap.narod.ru/theme11.html