

МЕТОД КОМПОЗИЦИОННО-СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА

THE METHOD OF COMPOSITION AND STRUCTURAL ANALYSIS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF DESIGNER

Аннотация. В формировании профессиональных компетенций дизайнера, его композиционных и проектировочных умений, эффективным методом является композиционно-структурный анализ, позволяющий стимулировать творческий поиск дизайнера в собственных концептуальных проектах. В статье профессиональная подготовка дизайнеров рассматривается в рамках вузовского образования.

Abstract. In the formation of the professional competences of the designer, his compositional and design skills, an effective method is the composition and structural analysis that allows stimulating the creative search of designer in his own conceptual projects. In the article, the professional training of designers is considered within the framework of higher education.

Ключевые слова: профессиональная подготовка дизайнера, профессиональные компетенции, структурирование, композиционно-структурный анализ.

Keywords: professional training of a designer, professional competences, structuring, composition and structural analysis.

Стремительное развитие дизайна в современном мире, связанное с изменениями структуры общества, формированием новых, рыночных отношений, ориентацией на производство конкурентоспособной продукции и товаров, увеличило спрос на дизайнерские услуги и повысило интерес к профессии дизайнера. Так как дизайн направлен на разные составляющие культуры (материальной, духовной) и организацию предметно-пространственной среды, то дизайнер своей деятельностью формирует вкус потребителя, оказывая воздействие на многие сферы жизни человека. В связи с этим, профессиональная подготовка дизайнера, способного удовлетворить потребности общества, представляет собой важную проблему системы образования [5]. Недостаточная интенсивность исследования современных научно-методологических подходов в этом вопросе обосновывает актуальность данной темы.

Динамично формирующаяся среда, разнообразие художественного языка требует формирования у дизайнеров универсальных качеств, проектного мышления, понимания особенностей дизайнерской деятельности, овладения ее теоретической и практической базой. Высокие требования к уровню подготовки будущих специалистов требуют методов, раскрывающих механизмы мыслительных процессов для решения задач проектирования.

Профессиональные методы проектирования в дизайне обладают разного рода воздействиями, влияющими на формирование профессиональных качеств. Их выбор зависит от ряда условий: целей образования, особенностей предмета, уровня профессиональных навыков преподавателя; материальной оснащенности и др. [3].

Аналитические методы – важные элементы обучения дизайну. Среди методов анализа в дизайне выделяются следующие: сравнительный, иконографический, стилистический, семиотика и герменевтика в контексте анализа произведения искусства, формально-стилевой, композиционно-структурный и др.

Структурная направленность композиционного анализа и выявление связей между элементами целого формируют основной принцип формообразования, способствуют приобретению необходимых профессиональных навыков в композиционном творчестве. Под структурой в дизайне подразумевается морфологическое строение объекта (формы), организованное в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающими замысел дизайнера [2, 6].

Сущность композиционно-структурного анализа заключается в расчленении целого на части (для познания элементов этого целого и определении связи между этими частями); композиционно-структурный анализ позволяет выявить структурный каркас произведения, композиционные акценты, способствует визуально-эмоциональному восприятию и позволяет установить взаимосвязь между формой и чувством.

Авторами статьи выявлено, что начинать анализировать форму целесообразно именно с её основы, специфичной структуры, сочетающей элементы и отношения, организующие композиционное единство, что позволяет объяснить логику построения формообразующих элементов, увидеть закономерности пространственной организации, использовать найденные связи между частями и целым как инструмент для совершенствования качества композиционного решения. Анализ в проектировании формирует новый структурный уровень исследования, требующий умения обобщения и

абстрагирования, вычленения простейших элементов и знаковых символов из визуальной сложности изображения. Такой подход в исследовании формы чрезвычайно важен на начальном этапе изучения формообразования, когда первичным является художественность мышления и индивидуальность изображения.

Метод композиционно-структурного анализа выявляет закономерности восприятия предметных форм в разнообразных условиях с помощью структурного анализа и аналитичного расчленения формы на составные элементы, определяя принципы взаимосвязей между ними [9].

Исследование произведений с помощью метода композиционно-структурного анализа, с одной стороны, проходит с целью раскрыть законы композиции, выявить визуальные соотношения, основанные на качественных показателях формы (композиционная целостность, пропорции, метр, ритм и др.), а с другой – изучить произведение, понять его замысел.

Композиционно-структурный анализ, а именно, содержащееся в его основе структурное декодирование материала приобретает статус познания канонических основ культуры. Вспомогательные канонические матрицы зарождались в культуре как художественно-значимые модели и рационально кодовые образцы, которые служили эталонами структурной гармонии. В искусствоведческом материале, а также в дизайне, выявлено множество универсальных закономерностей, которые указывают на историческую обусловленность того, что великие мастера профессионально владели секретами мастерства, обращаясь к алгоритмическим канонам композиционного построения [4, 7, 8] (рис. 1-4).

Проанализировав источники, можно прийти к выводу, что в структуре данного вида анализа прослеживаются:

- технологии структурно-канонических построений в композиции;
- методы работы структурной организации произведений;
- способы интерпретации художественного произведения.

К функциям композиционно-структурного анализа относятся:

- развитие логических форм мышления: понятий, суждений, умозаключений, аналогий;
- развитие латерального мышления;
- овладение приемами структурного анализа и понимание семантической сущности произведения;
- большая вариативность декодирования информации и ее применение в собственных проектах [1].

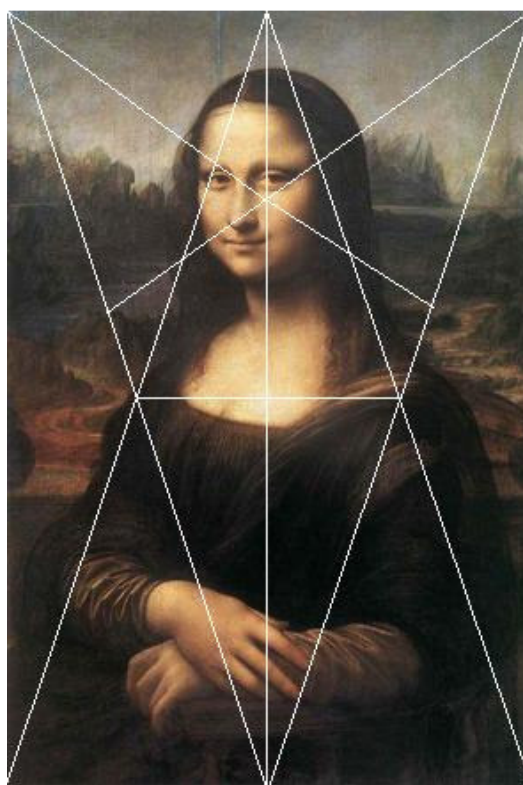

Рис. 1. Каноны гармонии в произведениях известных мастеров.
«Золотые треугольники» в композиции Леонардо да Винчи
«Портрет госпожи Лизы дель Джокондо», 1503 г.

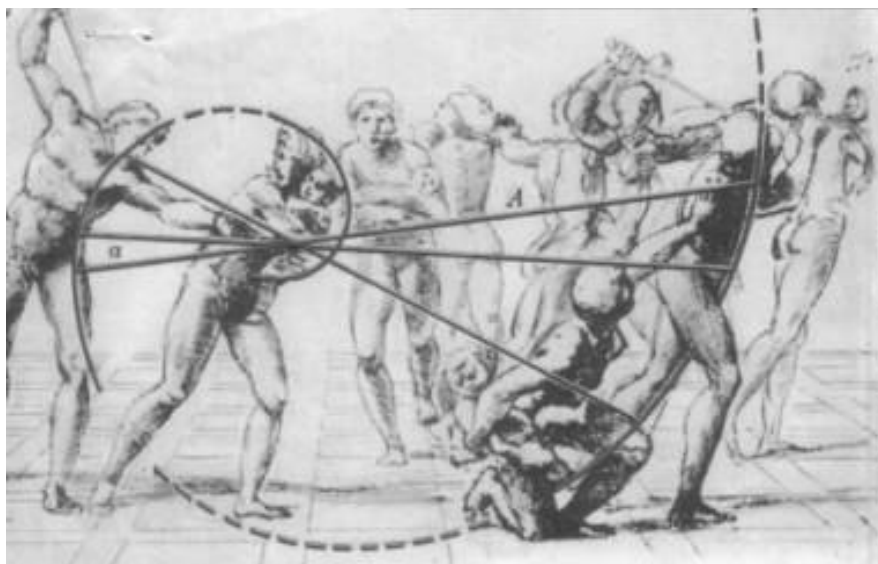

Рис. 2. Каноны гармонии в произведениях известных мастеров.
«Золотая спираль» в картине Рафаэля Санти «Избиение младенцев»,
1509-1510 г.г.

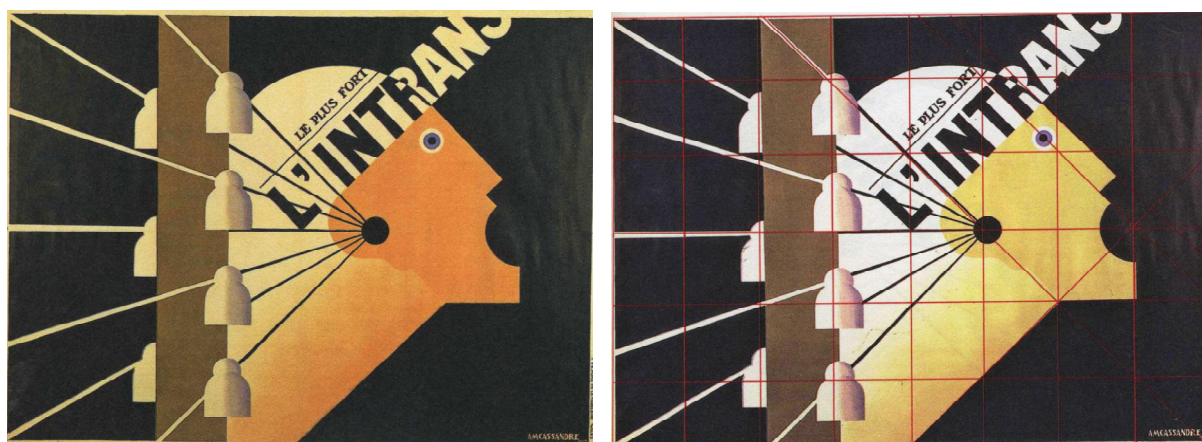

Рис. 3. Плакат «L’Intransigent» А.М. Кассандр, 1925 г.
 Анализ из книги К. Элам «Геометрия дизайна».
 Принцип построения по модульной сетке 6x8.
 Согласованность элементов в квадратной сетке из 48 визуальных полей

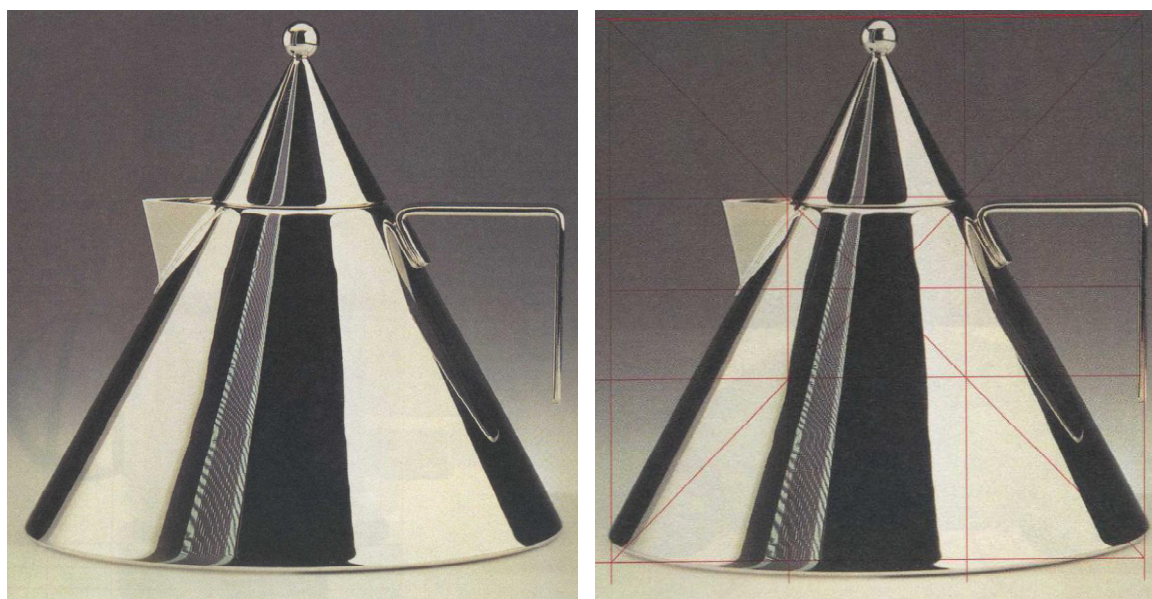

Рис. 4. Альдо Росси, Чайник «PConico», 1980-1983 г.г.
 Анализ из книги К. Элам «Геометрия дизайна».
 Принцип построения по модульной сетке 3x3.
 Согласованность элементов в квадратной сетке из 9 квадратных элементов

Таким образом, общий алгоритм композиционно-структурного анализа произведения может включать следующие этапы:

- 1) определение тематики произведения;
- 2) определение размеров произведения (формата или объема);

3) определение композиционного центра, узловых точек и элементов композиции;

4) определение цветовых и декоративно-фактурных зон;

5) наложение сетки пропорционального разделения плоскости (структур золотого сечения – спиралей, канона Витрувия, «Вавилона», «золотых» прямоугольников, квадратов, треугольников, а также других применяющихся в дизайне сеток) либо наложение самостоятельно построенной пропорциональной сетки в целях логического обоснования построения произведения;

6) определение согласованности элементов композиции: пропорции, метр, ритм, соответствие основным узловым точкам сетки, графические рифмы, масштабность элементов, принцип связи, свободное пространство в произведении и др., графическое моделирование композиционных взаимосвязей;

7) поиск ассоциаций, образов и аналогий, позволяющих определить семантику элементов (поиск знаков, символов), определение соответствия элементов композиции тематике произведения;

8) моделирование уровней эмоционально-образного восприятия произведения, психофизиологическое действие композиционных элементов;

9) графоаналитическое обоснование эстетических характеристик композиции произведения;

10) интерпретация найденных решений: упрощение и обогащение композиции, изменение масштабов, пропорций в соответствии с сеткой построения, композиционная импровизация, синтез с другими видами искусств;

11) создание на основе найденных решений собственных сеток, модулей (рис. 5 – определение композиционной структуры произведения, ее интерпретация в графическом и цветовом варианте, создание плаката с использованием найденных принципов структурной организации);

12) создание «банка» проектных решений.

Показатель осуществления анализа:

- использование логики построения в формообразующих элементах;
- разработка собственных творческих работ на основе композиционно-структурного анализа произведения;
- разработка композиционных построений по алгоритмическому принципу универсальных канонов структурной гармонии.

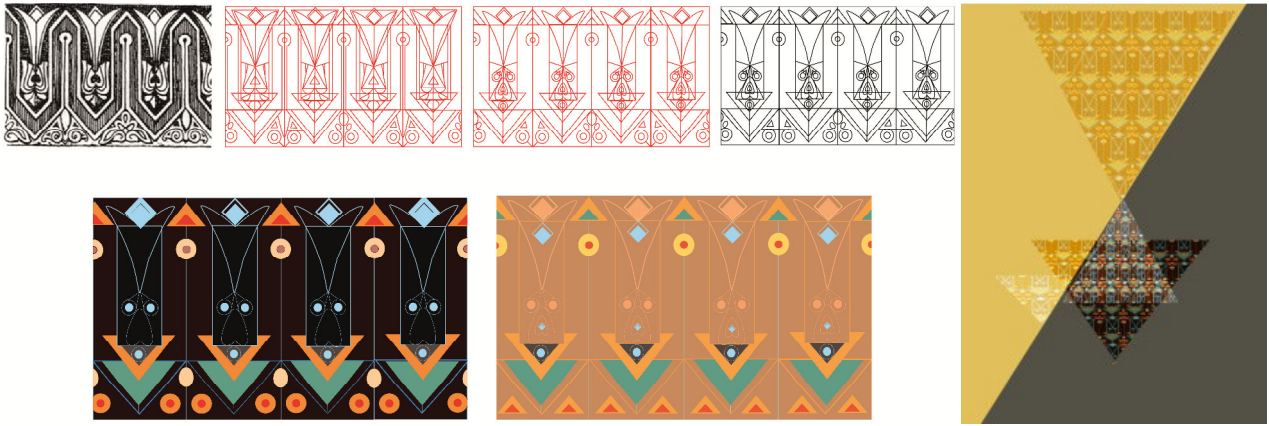

Рис. 5. Композиционно-структурный анализ орнамента. Студенческая работа

Двигаясь в направлении от содержания к форме, дизайнер находит оптимальные по замыслу и его реализации взаимоотношения элементов, физические параметры композиции, ее формально-геометрическое, тональное, колористическое решение [9]. В своих творческих работах студенты могут использовать найденные закономерности и каноны для композиционного построения, а также интерпретировать их и создать свои (рис. 6-7).

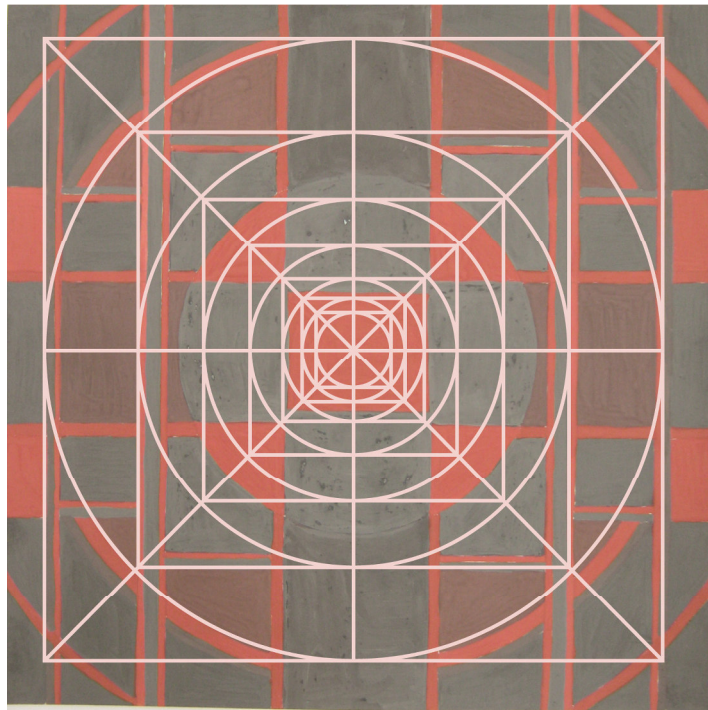

Рис. 6. Создание абстрактной композиции на основе канона «Вавилон». Студенческая работа

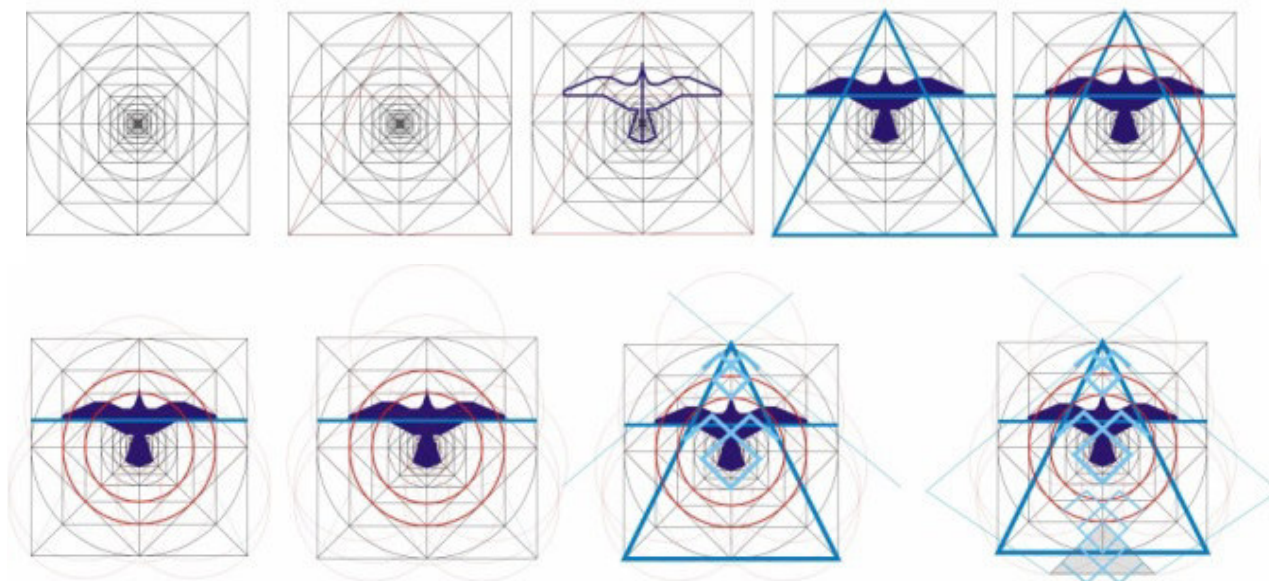

Рис. 7. Этапы последовательности построения композиции «Небо» на основе канона «Вавилон». Студенческая работа Т. Гусельниковой под рук. к.п.н., доцента кафедры ХТО НТГСПА В.В. Шульгиной, г. Нижний Тагил, 2011

В результате вышеизложенного, авторы приходят к выводу, что в системе профессиональной подготовки дизайнера применение метода композиционно-структурного анализа может существенно обогатить композиционные и проектировочные умения студента, явиться стимулом для творческого поиска структурных построений в собственных концептуальных проектах. Из начальных свойств формы метод композиционно-структурного анализа позволяет получить многообразие реляционных выразительных качеств. Технология композиционного структурирования на начальном этапе профессиональной подготовки дизайнера позволяет вовлечь студента в активную исследовательскую деятельность.

Композиционно-структурный анализ в формировании профессиональных компетенций дизайнера обладает педагогическими возможностями, которые позволяют не только механически конструировать формы и фигуры по имеющимся в наличии дизайнерским образцам, а также реализуют творческое мышление и воображение в рамках конкретных целей и задач современного дизайн-проектирования. При совокупности всех приемов метода композиционно-структурного анализа развивается самостоятельная творческая активность будущего дизайнера, повышается уровень проектной культуры, появляется вариативность творческих решений и авторских разработок, что способствует формированию креативности, изобретательности.

Использование имеющихся теоретических материалов и практических примеров в учебном процессе, а также разработка методических пособий, учебных заданий представляется наиболее перспективным направлением исследования в данной области.

Список литературы

1. *Аннотация* рабочей программы учебной дисциплины «Композиционно-структурный анализ в дизайне». Екатеринбург: РГППУ. 2015.
2. *Барт Р.* Структурализм как деятельность: научная монография / Р. Барт. 1963 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Bart/_02.php.
3. *Даськова Ю. В.* Методы организации учебно-творческой деятельности в процессе формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров [Электронный ресурс] / Ю. В. Даськова // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 4. Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2014/04/33240>.
4. *Золотое сечение в живописи* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://iso.khspu.ru/resource/StudentsWork/Zolotoe%20sechenie/rbaa1.html>.
5. *Кожуховская С. М.* Организация, структура и содержание подготовки дизайнеров–педагогов / С. М. Кожуховская // Вестник учебно-методического объединения по профессионально–педагогическому образованию. 2007. Вып. 2 (41). С. 72–84.
6. *Седова Л. И.* Основы композиционного моделирования в архитектурном проектировании: учеб. пособие / Л. И. Седова. Екатеринбург: Изд-во УралГАХА, 2012. 138 с.
7. *Шульгина В.В.* Формирование композиционной культуры студента-художника в условиях вуза: автореферат дис. ... канд. пед. наук / В. В. Шульгина. Магнитогорск: Магнитог. гос. ун-т. 2006. 21 с.
8. *Элам К.* Геометрия дизайна. Пропорции и композиция / К. Элам. Санкт-Петербург: Питер, 2011. 112 с.
9. *Яковлев М.И.* Композиция + геометрия / М. И. Яковлев. Киев: Каравела, 2007. 240 с.