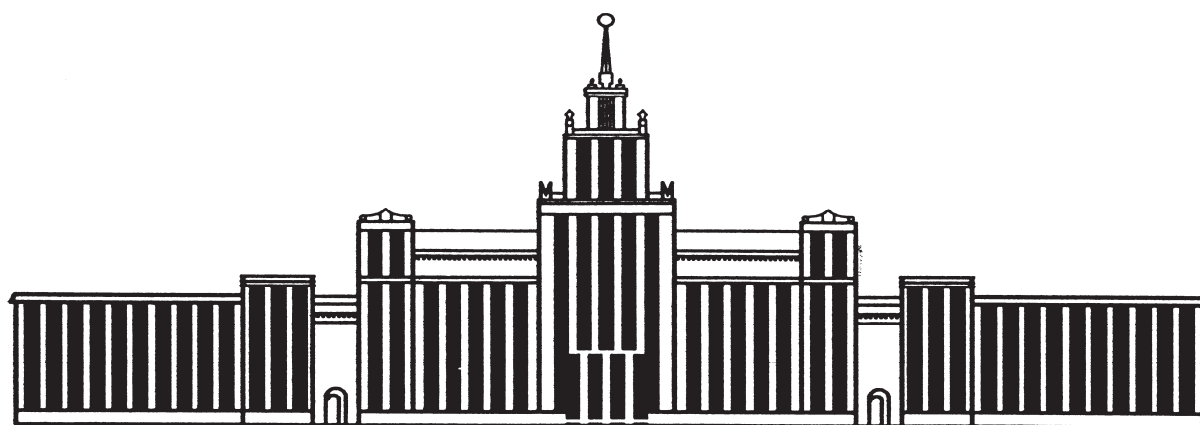

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

72(07)
Л55

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Методические указания к практическим занятиям

Челябинск
2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет
Архитектурно-строительный институт
Кафедра дизайна и изобразительных искусств

72(07)
Л55

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА

Методические указания к практическим занятиям

Под редакцией Л.Б. Суриной

Челябинск
Издательский центр ЮУрГУ
2016

УДК 72.012(075.8)
ББК Щ15.я7
Л55

Одобрено
учебно-методической комиссией
архитектурно-строительного института

Рецензент
Одношовина Ю.В., канд. культурологии,
зав. кафедрой дизайна РБИУ

Л55 Основы производственного мастерства: методические указания к практическим занятиям / сост. И.С. Ли; под ред. Л.Б. Суриной. — Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. — 16 с.

Целью методических указаний является оказание помощи студентам архитектурно-строительного института в выполнении упражнений по дисциплине «Основы производственного мастерства», разработанных на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн» и «Дизайн среды» (степень «бакалавр»). В методических указаниях отражены особенности клаузуры как формы упражнения, цели и задачи, стоящие перед студентами, состав и требования к их выполнению; даны необходимые теоретические положения; приведены справочные материалы. В приложении представлены примеры тематики и выполненных студентами клаузур.

УДК 72.012(075.8)
ББК Щ15.я7

© Издательский центр ЮУрГУ, 2016

ВВЕДЕНИЕ

Производственным мастерством дизайнера следует считать комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий успешно решать профессиональные задачи, с которыми дизайнер сталкивается ежедневно в практической деятельности.

Современная динамичность жизни, ее информационная насыщенность требуют от дизайнера, кроме традиционных компетенций, умения оперативно реагировать на стремительные изменения ситуации и принимать быстрые, точные, убедительные решения.

Именно поэтому в качестве упражнений, завершающих профессиональную подготовку дизайнера-бакалавра, целесообразно использовать клаузуры на различные темы.

1. КЛАУЗУРА

1.1. Сущность, происхождение и развитие метода

Клаузура является видом учебного упражнения, которому в равной мере свойственны как признаки проектного эскиза, так и особенности упражнения, развивающего творческие способности учащегося. В обучении клаузура служит прежде всего для развития воображения, образного мышления, фантазии, композиционных способностей, навыков яркого выражения творческих идей в графике и макете. Начиная с XVI в. клаузурой называются короткие, продолжительностью от 2 до 6 часов творческие задания, широко распространенные в архитектурных, дизайнерских и художественных школах.

Именно в тот период родилась эффективная форма проверки художественных навыков учащихся в процессе исполнения самостоятельных заданий по графике, композиции, черчению и т.д. Каждого студента запирали в отдельной аудитории на замок (замок по итальянски «klouso») и предоставляли возможность в одиночку решить поставленную задачу.

После нескольких часов самостоятельной работы студент представлял итог своих творческих исканий в виде «клаузуры» – графической или проектной композиции. Позднее клаузуры проводились в больших аудиториях, где проверялись способности большой группы студентов. Отличительной особенностью клаузуры являлась изолированность процесса работы над заданием от внешних источников – помощи преподавателей и товарищей, библиотеки. Сегодня к этим ограничениям, безусловно, следует добавить невозможность пользоваться интернетом.

Клаузуры стали общепризнанной формой проверки творческих способностей учащихся в академических школах Франции, Германии, Англии, Швеции, России.

В академическом образовании на архитектурных факультетах исполнялись клаузуры на темы «Руина в парке», «Античный памятник в пейзажном

окружении», «Парковая скамья», «Триумфальные ворота», «Фонтан на площади», «Павильон у источника» и т.д. Каждое задание исполнялось автором по воображению, без предварительного эскизирования, ибо тема выдавалась в начале клаузуры и учащиеся не могли подготовиться к работе заранее.

Специфика графики клаузуры объяснялась коротким сроком ее исполнения, что требовало применения простых и эффективных приемов графики. К ним относятся растушевка углем, сангиной и соусом, штриховой рисунок пером, угольным и свинцовым карандашом, применение акварели, туши в один слой и т.д. Клаузурная графика вызывала необходимость пересмотра ранее приобретенных навыков, требовала исполнения проектных и творческих задач в кратчайшие сроки с отображением самых существенных сторон заданной темы. Опыт такой работы приобретался исключительно в процессе многократного исполнения клаузур, постоянных упражнений в рисунке и проектном эскизировании. Клаузуры становятся неотъемлемой частью программы обучения, завоевывают прочное место в системе творческого воспитания академической школы.

В 20-х годах прошлого века традиции академического образования у нас в стране и за рубежом претерпели сильные изменения. В Европе и в Советской России приобретают все большее влияние новаторские тенденции архитектурного формообразования, открываются новые прогрессивные учебные заведения, архитектурные и дизайнерские школы. Во ВХУТЕМАСе и ВХУТЕИНе клаузуры использовались в различных по своей направленности контекстах программ профессоров архитектурного отделения – И. Жолтовского, А. Щусева, Н. Ладовского, В. Кринского, Л., В., и А. Весниных, М. Гинзбурга, И. и П. Голосовых, К. Мельникова и др. Также активно использовали клазурные упражнения ведущие педагоги Баухауза, причем каждый из них вкладывал в эти упражнения свой смысл, ставил перед учащимися свои конкретные цели. Особенно широкую известность приобрели упражнения из курсов ведущих педагогов БАУХАУЗа профессоров Моголь Надь, Йоханнеса Иттена, Йохана Альбертса и Ганнеса Майера. Показательно, что все без исключения мастера архитектуры, дизайнера и педагогики находили новые варианты клазурных упражнений, вкладывали в эту форму занятий разный смысл, требовали разнообразных приемов исполнения.

Характеризуя современное понимание роли клаузуры в обучении, Б.Г. Бархин пишет: «Кратковременная клаузура имеет целью концентрировать творческую энергию студента, побудить у него творческую интенсивную работу фантазии и вызвать продуктивное использование навыков, при первом знакомстве с темой «схватить» ее основную суть, выявить с наибольшей отчетливостью свое отношение к теме, определить в общих чертах архитектурный и композиционный замысел.

В клаузуре проявляется творческая интуиция студента. Интуитивное постижение условий задачи при разработке клазур обладает «быстродействием», несмотря на разрывы в полученной информации. Используя механизмы памяти и воображения, студент интуитивно учитывает

требования, отбирает «целостные» структуры и выражает представление об объекте в виде обобщенного зрительного образа. Продуктивность клаузурного поиска обеспечивается способностью интуиции перешагивать через информационные пустоты.

В клаузуре всегда остаются моменты неожиданности, неоднозначности выбора, неполноты наличного знания, неосознанных мотивов. Разработка клаузур не гарантирует полноценного архитектурного результата, но в этом-то и особенность эвристических приемов: с их помощью не всегда приходят к удовлетворительному замыслу» [1].

1.2. Клаузура как методика обучения творчеству

Клаузура выступает как средство выявления творческой индивидуальности студента, его способности самостоятельно решать ту или иную проектную задачу в короткий срок, умения мобилизовать свои творческие возможности и правильно распределить время. В клаузуре студенту предоставляется максимальная возможность проявить всю свою профессиональную подготовку на определенном этапе обучения (рис.1).

Рис. 1. Пример архитектурной клаузуры

В то же время она имеет ограничения – информационная изоляция, о которой говорилось выше. На выполнение клаузуры выделяется ограниченное время, что требует от студента сосредоточенности, владения навыками и

средствами графической подачи. Также важно, что практически вся группа находится в равных условиях: даются одинаковые или равноценные темы клаузур, одновременное начало и окончание работы. Такая клазура позволяет объективно оценить уровень подготовки каждого студента в отдельности.

В этом проявляется функция клазуры как средства выявления творческой индивидуальности студента, его способности самостоятельно решать ту или иную проектную задачу в короткий срок, умения рационально распределить время – это те качества, которые необходимы и в учебе, и в будущей профессиональной деятельности (рис.2).

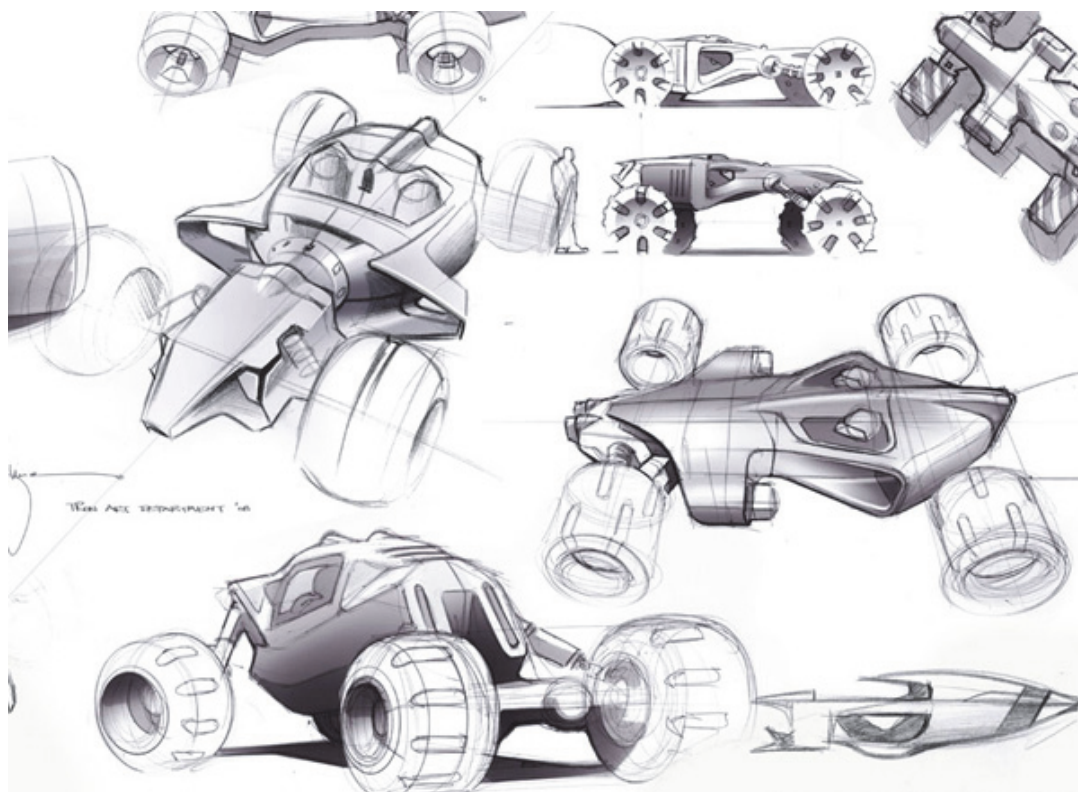

Рис. 2. Пример клазуры в области промышленного дизайна

Последовательное выполнение серии клаузур по определенной методике становится одним из средств обучения студентов дизайн-проектированию. Такой цикл клаузур в системе общей методики обучения включает в себя обязательный последующий анализ и обсуждение каждой работы и предполагает не только оценку уровня подготовки студентов в результате их самостоятельной работы, но и корректировку обучения преподавателем. Обсуждение клазуры, отмечающее ее достоинства и недостатки, является элементом этой корректировки. Оно является важнейшим моментом в проведении цикла клаузур и превращает последний в один из активных элементов всей системы обучения. Обсуждение клаузур дает возможность учесть в дальнейшей работе те недостатки, которые были допущены в предыдущей работе; каждая последующая клазура должна быть более

высокого уровня, чем предыдущая. Уровень этот отражает не столько сложность выполняемого нового задания, сколько тот творческий и профессиональный подход, который совершенствуется в результате таких обсуждений наряду с приобретенными знаниями и навыками на занятиях по дизайн-проектированию, при выполнении упражнений по объемно-пространственной композиции [2].

Обсуждение, включающее студентов в активный обмен мнениями и в анализ достоинств и недостатков клаузур, превращается также в элемент обучения и носит форму творческого семинара.

Таким образом, цикл клаузур, проводимый по определенной методике, в силу своей специфики, с одной стороны, постоянно стимулирует творческую активность студента, воспитывает творческую дисциплину и является своеобразной тренировкой генерирования интересных проектных идей и их выразительного отображения в графике или в макете. Такие циклы клаузур позволяют в определенной степени контролировать уровень усвоения студентом тех знаний и навыков, которые предусматривает обучение дизайн-проектированию: упражнения по композиции, практические занятия, лекции, самостоятельная работа с литературой и т.п., а также владение средствами проектной подачи.

Возможности и особенности клазуры представляют интерес не только как методики обучения будущих дизайнеров творчеству и профессионализму, но и как технологии повышения эффективности образовательного процесса в вузе.

2. ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАУЗУРЫ

2.1. Требования к выполнению клазуры

Клазура выполняется студентом самостоятельно, без консультации с преподавателем; в ней выявляется фантазия студента и понимание им основной сущности объекта проектирования.

Клазура должна быть выполнена строго в пределах отведенного времени и в объеме, предусмотренном в задании.

В клазуре отражаются самые основные черты задания: представления о выразительности визуального образа, соответствие назначению и функции объекта.

В клазуре должны четко читаться основные композиционные принципы, положенные автором в основу формирования образа решения: выявление композиционного центра, динамичность или статичность композиции; осевое, симметричное, диагональное или смешанные приемы построения; контрастное или нюансное соотношение частей и целого, приемы ритмического построения.

В клазурах на конкретную тему выражается комплексный подход к предлагаемому решению, т.е. наряду с образно-композиционным решением отражаются основные общие представления о функциональных взаимосвязях, используемых материалах, конструкциях и технологиях.

Клаузура должна быть выполнена в такой технике эскизной подачи, которая наиболее соответствовала бы выражению идеи проекта и давала бы исчерпывающее представление о замысле автора.

2.2. Выполнение, оценка и обсуждение клаузуры

Поскольку клаузура выполняется в строго ограниченное время, а тема ее не известна заранее, подготовка к ее выполнению имеет очень большое значение. Необходимо на занятии иметь все материалы и инструменты, которыми автор привык работать (бумага, тушь, карандаши, мягкие графические материалы, фломастеры, кисти, краски т.п.).

Для успешного выполнения клаузуры необходимы не только собственные знания, способности, творческая активность и наличие необходимых принадлежностей, но и рациональная организация рабочего места и правильное распределение работы во времени. Важно подготовить рабочее место к началу занятия: разложить бумагу и инструменты так, чтобы ими было удобно пользоваться, не затрачивая время на поиски необходимого предмета. Кроме того, необходимо продумать правильное распределение этапов работы над клаузурой в течение отведенного на это времени. Здесь следует заметить, что графическое исполнение требует от 30 до 60% времени, что необходимо учитывать при обдумывании идеи проектного решения. Перенос процесса формирования идеи за пределы указанного времени может привести к тому, что даже интересно задуманное решение не найдет своего выражения в подаче, а это, в свою очередь, существенно повлияет на общий результат.

Клаузура выполняется на листе ватмана формата А3. На листе отводится место для поиска идеи, образа, вариантов объемно-пространственной композиции, каких-то ассоциаций и текстовых комментариев. Как правило, в центре оставляется достаточное место для размещения итогового решения.

Клаузура оценивается по пятибалльной системе. Обсуждение клаузур начинается с определения общего уровня клаузур для всей группы и выявления недостатков, характерных для большинства работ. Затем обсуждение проходит по каждой клаузуре, в них отмечаются достоинства и недостатки авторского предложения.

Таким образом, студент имеет возможность проанализировать не только свою работу, но сравнить ее с другими и определить, какое место он занимает в этом своеобразном конкурсе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основное отличие «проектных» видов пластических искусств – архитектуры и дизайна от других заключается в том, что конечной целью проектной деятельности является воплощение объекта проектирования в реальной жизни для выполнения конкретных функций. Для них всегда актуальна «триада Витрувия» – польза, прочность, красота [3]. Поэтому одной из важнейших задач воспитания профессионального дизайнера можно считать формирование у студента комплексного подхода к решению задачи.

Именно такой подход позволяет развить метод «клаузуры», задачей которого является стремление всесторонне охватить явление, выявить его суть и дать новое, оригинальное решение темы.

Особая актуальность клаузуры связана с современными информационными технологиями, дающими возможность стремительного распространения идей, тенденций, «трендов», модных течений и стилей. В этих условиях безусловную ценность приобретает собственное видение автора, его неповторимая индивидуальность, позволяющая выйти за пределы «мэйнстрима», определяющего направление развития «массовой культуры».

Клаузура как упражнение, выполняемое на основе внутреннего содержания сознания художника, изолированного от внешних влияний, призвано воспитать у будущих профессионалов именно такие качества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования [Текст]: учеб.-метод. пособие / Б.Г. Бархин. – М.: Стройиздат, 1993. – 438 с.

2. Устин, В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве [Текст]: учеб. пособие для вузов по специальности "Дизайн" / В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с.

1. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Основы теории: учеб. пособие / В.Т. Шимко; Моск. архитектур. ин-т (Гос. акад.). – М.: Архитектура-С, 2004. – 296 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Направление «Графический дизайн».

Темы клаузур и примеры их выполнения студентами кафедры дизайна и изобразительных искусств

1. Киноплакат
2. Социальный плакат
3. Концертная афиша
4. Обложка книги стихов
5. Графический стиль сайта косметической компании
6. Название, логотип и обложка женского журнала
7. Название, логотип и обложка журнала о туризме
8. Название и фирменный стиль адвокатской конторы
9. Название и фирменный стиль цветочного салона
10. Название и фирменный стиль туристического агентства
11. Серия упаковки для кондитерских изделий
12. Серия упаковки для сувенирной продукции
13. Рекламный буклет мебельной фирмы
14. Рекламный буклет учебного заведения
15. Рекламная листовка машиностроительного предприятия

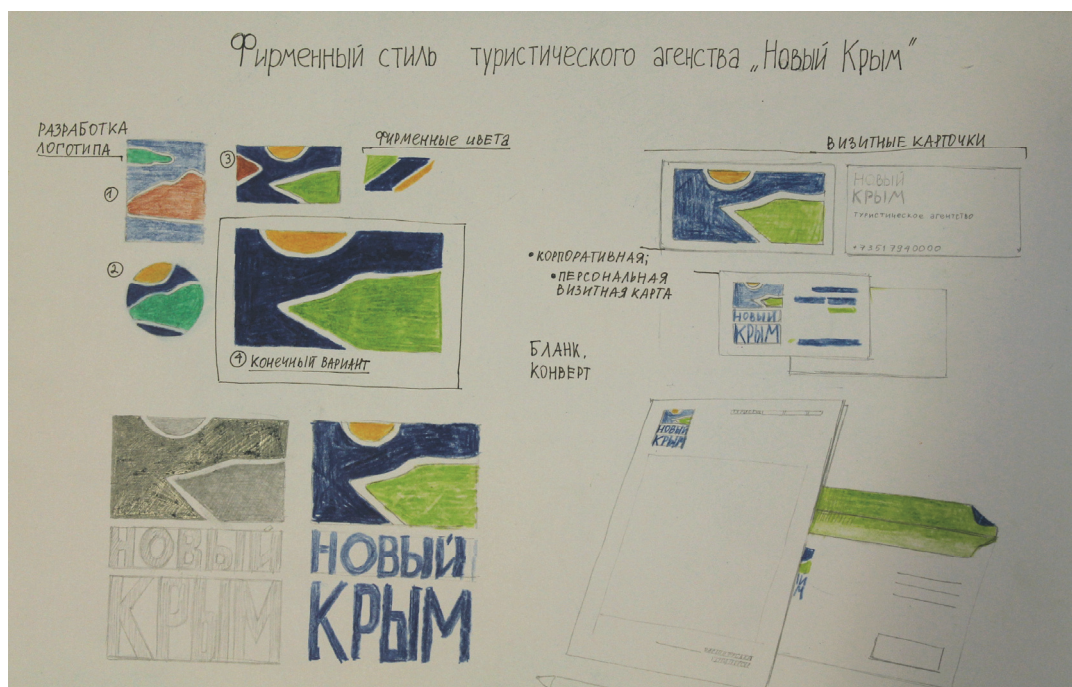

Рис. П1. Название и фирменный стиль туристического агентства. А. Арнольд

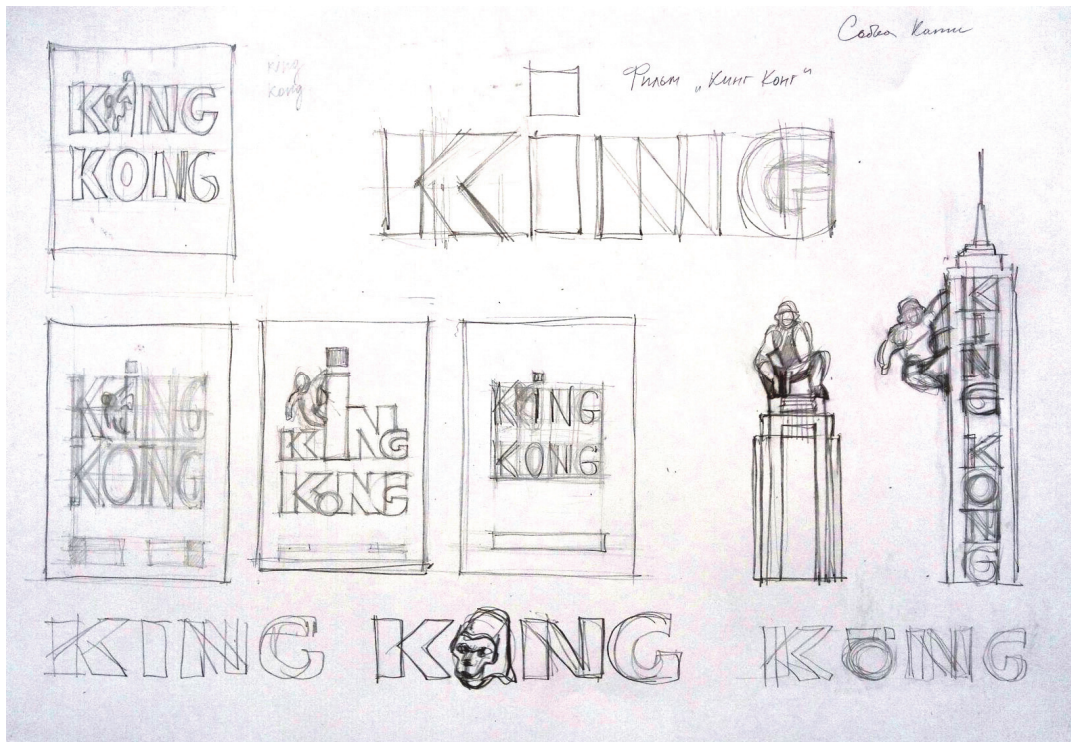

Рис. П2. Киноплакат. Е. Собка

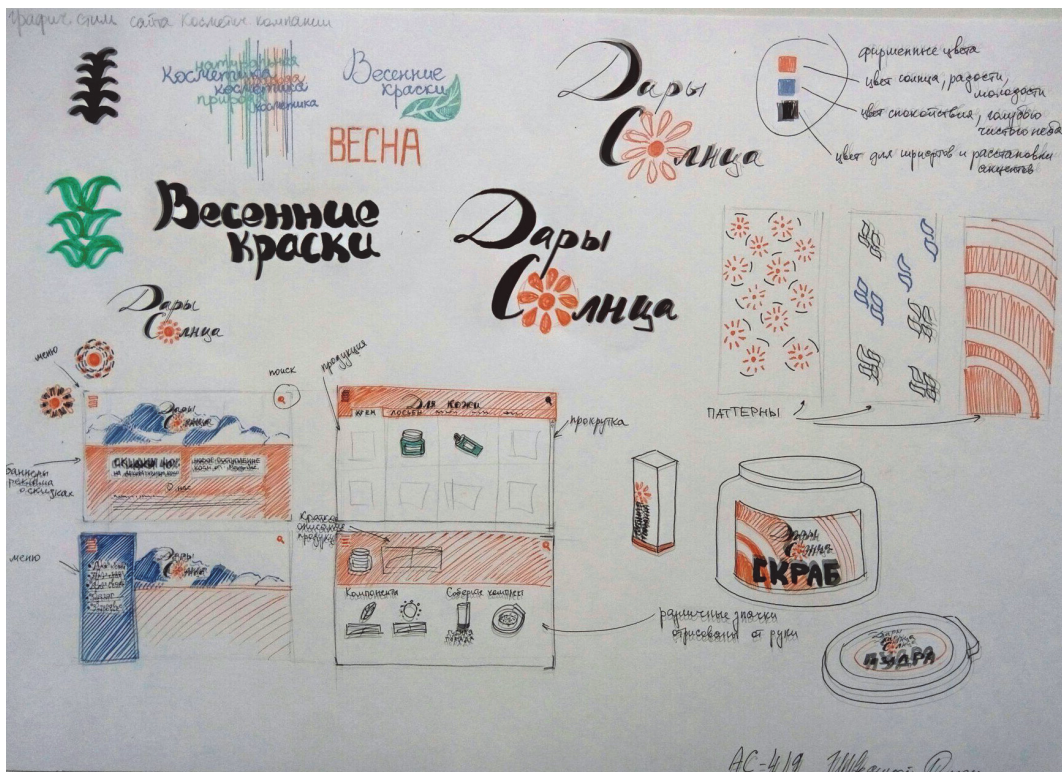

Рис. П3. Графический стиль сайта косметической компании. О. Шведина

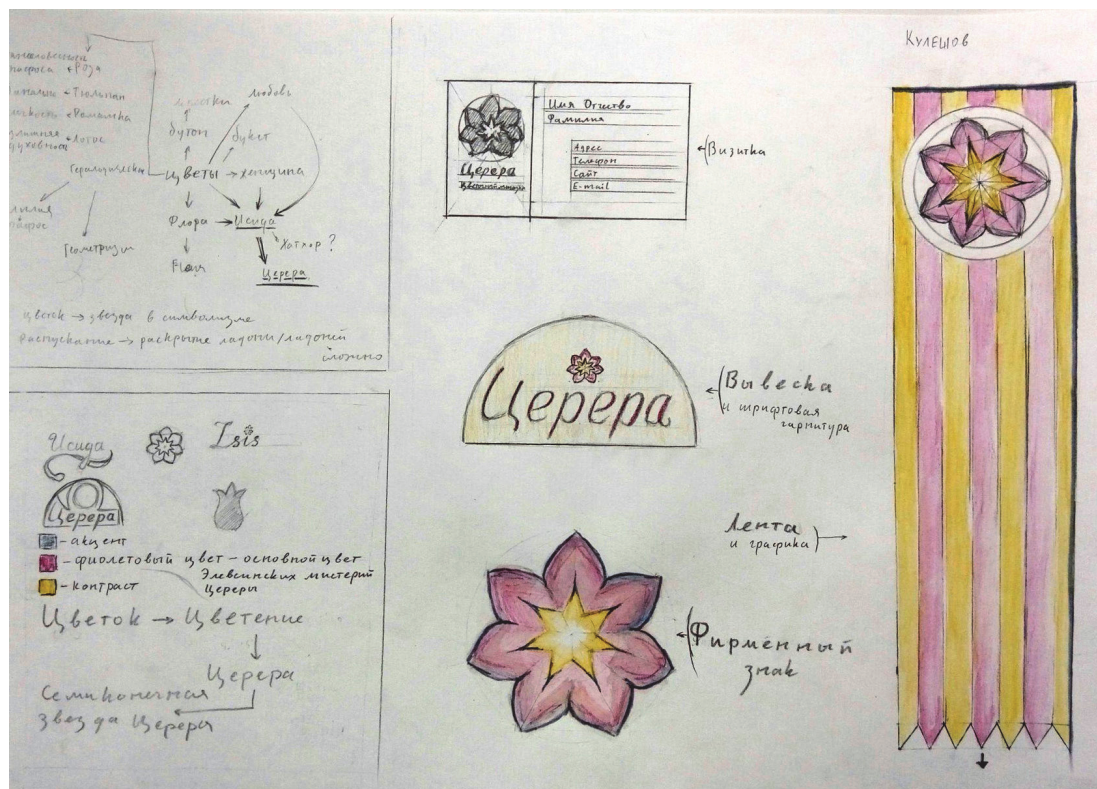

Рис. П4. Название и фирменный стиль цветочного салона.
С. Кулешов

Направление «Дизайн среды».

Темы клаузур и примеры их выполнения студентами кафедры дизайна и изобразительных искусств

1. Торговый киоск
2. Остановочный павильон
3. Рекламная установка музыкального коллектива
4. Рекламно-информационная установка
5. Интерьер кафе
6. Интерьер фойе молодежного театра
7. Интерьер жилой коворкинга
8. Интерьер магазина
9. Выставочный павильон агентства недвижимости
10. Выставочный павильон косметической компании
11. Музейная экспозиция
12. Благоустройство сквера
13. Детская игровая площадка
14. Рабочее место дизайнера
15. Комплект кухонной мебели

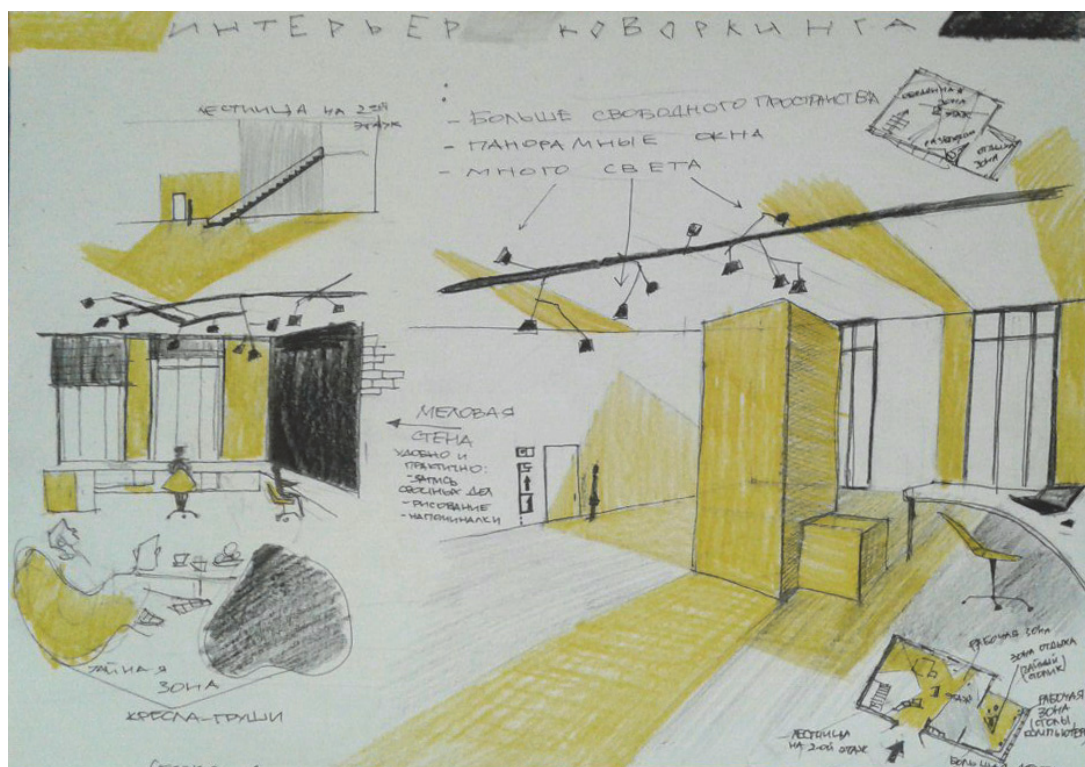

Рис. П5. Интерьер коворкинга. А. Серова

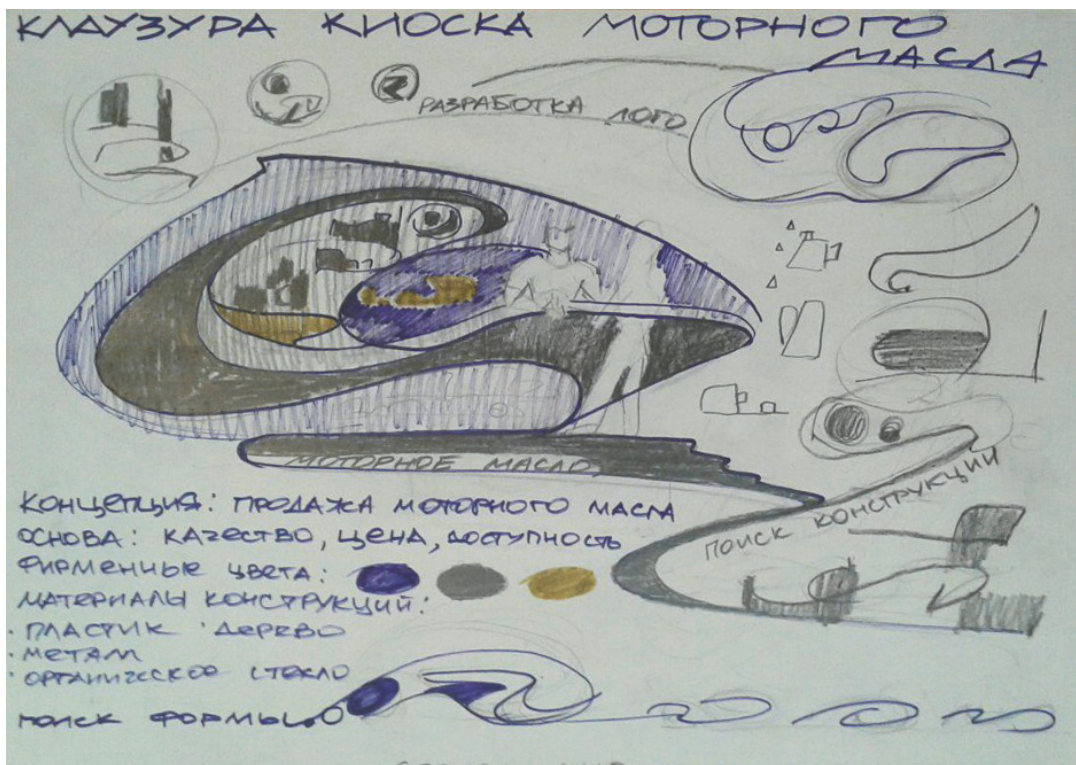

Рис. П6. Торговый киоск. А. Серова

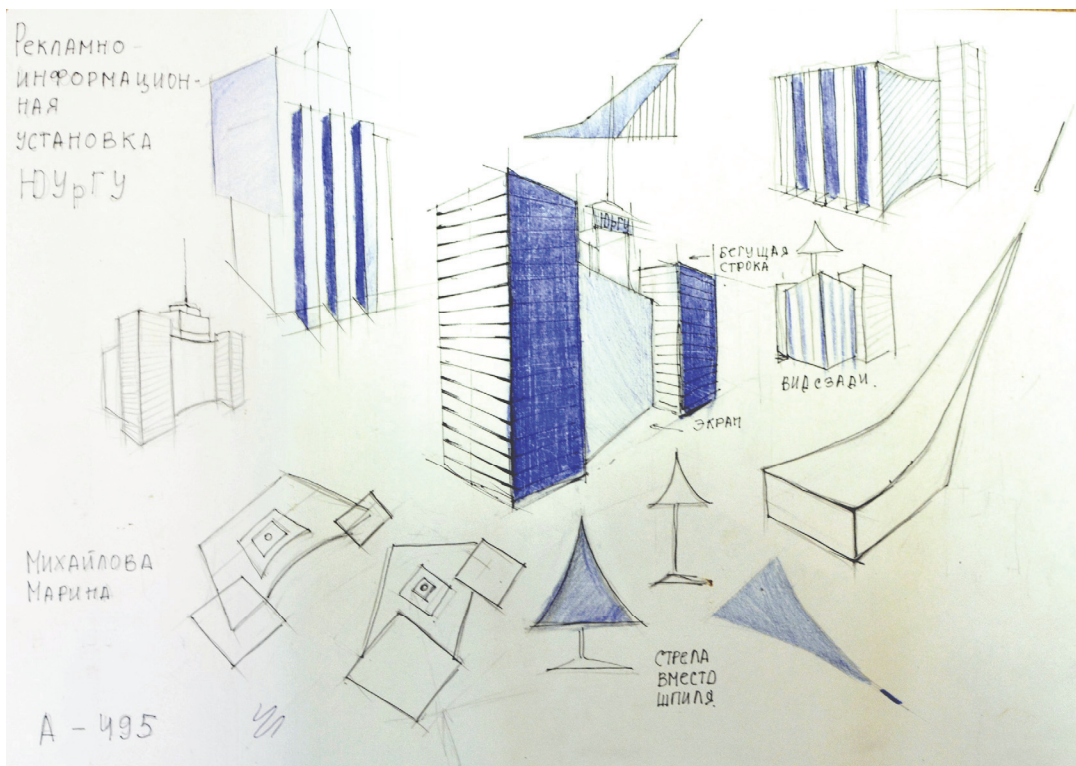

Рис. П7. Рекламно-информационная установка ЮУрГУ. М. Михайлова

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. Клаузура	
1.1. Сущность, происхождение и развитие метода.....	3
1.2. Клаузура как методика обучения творчеству	5
2. Выполнение клаузуры	
2.1. Требования к выполнению клаузуры.....	7
2.2. Выполнение, оценка и обсуждение клаузуры.....	8
Заключение.....	9
Библиографический список.....	10
Приложения	
Приложение 1	11
Приложение 2	14

Техн. редактор *А.В. Миних*

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 05.12.2016. Формат 60×84 1/16. Печать цифровая
Усл. печ. л. 0,93. Тираж 30 экз. Заказ 445/474.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ.
454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76.