

МЕТОДЫ ЦВЕТОВОЙ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Данилова О. Н.¹, Зайцева Т.А.¹

¹ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Минобрнауки РФ», Владивосток, e-mail: olga.danilova@vvsu.ru

В статье представлено обоснование разработки и реализации методов цветовой гармонизации в образовательном процессе по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. Поставлена проблема разработки педагогических условий для применения методов цветовой гармонизации в условиях учебно-профессиональной деятельности и приведены некоторые положения и результаты создания педагогических условий для применения методов цветовой гармонизации. Дан анализ истории цветоведения, применения законов формы и цвета, существующих теоретических положений и условий их практической реализации в образовании дизайнеров. Приведены примеры применения методов цветовой гармонизации проектного решения в дизайне. Усиление практической части обучения дизайнеров представлено как введение различных инновационных форм и методов обучения, что позволяет пересмотреть методические основы профессионального образования в области дизайна. Показаны факторы влияния цветовой гармонизации проектного решения на некоторые аспекты учебно-профессиональной деятельности.

Ключевые слова: гармонизация, дизайн, студенты, цветовое решение, композиция, символика цвета, проектный образ, проектный метод

METHODS COLOR HARMONIZATION OF DESIGN DECISIONS IN EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ACTIVITIES

Danilova O. N.¹, Zaitseva T. A.¹

¹Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, e-mail: olga.danilova@vvsu.ru

The article presents the rationale for the development and implementation of methods for color harmonization of the educational process area of training 54.03.01 Design. The problem of the development of pedagogical conditions for the application of the color harmonization of practices of educational and professional activity and are some of the provisions and the creation of pedagogical conditions for the application of the color harmonization of methods. The analysis of the history of color science, the application of the laws of form and color, the existing theoretical terms and conditions of their implementation in design education. Examples of application methods of color harmonization project solutions in the design. Strengthening the practical part of the training of designers presented as an introduction to a variety of innovative forms and methods of training, allowing reviewing the methodological basis of professional education in the field of design. Showing elements influence the color harmonization of design solutions to some aspects of the teaching and professional activities.

Keywords: harmonization, design, students, color, composition, color symbolism, design image design method

Актуальность

Современный дизайн и дизайн-образование являются не только внешними, но и ценностно-мотивационными факторами развития современного человека. В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата) комплексная учебно-профессиональная дизайнерская деятельность студентов вузов объединяет художественно-творческую, проектную и производственно-технологическую деятельность. В зависимости от применяемых образовательных технологий практическая реализация учебно-профессиональной деятельности требует совершенствования методики и практики дизайн-технологий, в частности в области

цветоведения. Педагогические подходы к процессу профессионального образования в области дизайна должны рассматриваться также и с точки зрения изучения вопросов цветовой гармонизации как профессиональной компетенции дизайнера [2; 10, с. 170].

Цветоведение как учение возникло в эпоху Возрождения. Результаты его сохранились в виде трактатов, обобщающих практические разработки художников и ученых Ч. Ченнини, Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера. Отечественные и зарубежные исследователи Р. Арнхейм, К. Ауэр, Г. Фрилинг, Н.Н. Волков, В.Н. Козлов, В.М. Шугаев, В.А. Филин, Р.Л. Степучев, Г. Педхем, Дж. Сондрес, Л.Н. Миронова, М.О. Сурина и ряд других занимались изучением цвета с позиций психофизиологического, психологического и эстетического воздействия. Использование законов и методов цветовой гармонизации в искусстве и в дизайне обусловлено сложившимися цветовыми ассоциациями, семантикой и символикой цвета [1; 10; 13, с. 8–56]. Традиционные методы цветовой гармонизации основаны на закономерностях психофизики восприятия цвета и активизации бокового зрения [1, с. 63, 140; 7, с. 17; 11]. Использование физических характеристик спектральных цветов круга позволяет осуществить гармонизацию 2–6 цветовых пятен в одном проектном решении на основе применения геометрических схем. В рамках контекстного обучения проведены дизайнерские эксперименты по цветовосприятию в зависимости от насыщенности цветового тона. Разработкой методов цветовой гармонизации с учетом восприятия цвета и пространства занимались теоретики дизайна, педагоги и художники И. Иттен, В. Кандинский, М.В. Матюшин. Сформулированные ими законы формы и цвета легли в основу преподавания школ дизайна во всем мире. Иттен ставит задачи развития творческих сил и художественных способностей студентов, направленных на получение своеобразия их работ, которые определяются особенностями восприятия, личными переживаниями обучающихся, сочетанием субъективного и объективного в решении проблем формы и цвета [8, с. 9–15; 12, с. 222–257; 13, с. 143–145].

Педагогическая система дизайнерского образования в России, сочетающая принципы взаимоотношений преподавателя (мастера) и студентов (учеников) — «объективный метод» — апробирована в московских вузах и экспериментальных творческих мастерских — ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН), МАРХИ, «Рост», «Зорвед» и др. Ведущие преподаватели А. Родченко, А. Веснин, Л. Попова, Н. Ладовский отработывали методику проектирования графической конструкции и макетов с использованием различных инструментов, материалов и приспособлений для получения новых цветофактурных, пропорциональных, ритмических решений образной формы [11; 12, с. 258–269]. Экспериментальную мастерскую возглавлял М.В. Матюшин, который проводил мастер-классы по формированию творческого потенциала своих учеников. Задача научно-исследовательской работы заключалась в

выявлении опытным путем закономерностей взаимодействия средств пластического языка, формы, цвета и звука в различных условиях окружающей среды [11, с. 8].

Уральская, сибирская, дальневосточная школы дизайна отличаются творческой интерпретацией уникального местного художественного материала (произведения декоративно-прикладного искусства, объекты палео- и протодизайна, артефакты традиционной и современной культуры). Тенденции развития приоритетов в дизайне позволяют увидеть перспективы профессионального образования в контексте общероссийских и мировых художественных процессов. Так, например, сегодня весьма актуальны задачи разработки и реализации на практике новых научных методологий, информационных ресурсов и технологий, а также комплексной оценки художественных явлений искусства и дизайна, имеющих существенное влияние на формирование подходов в реализации учебно-профессиональной деятельности [4–5].

Эксперименты с оптическим смешением цветов на плоскости, предвосхитившие современные компьютерные эффекты, проводил В. Вазарели (Vasarely) [14]. На сегодняшний день широко используется электронная система идентификации и подбора цвета Пантон (Pantone Matching System). Важным методологическим признаком системы Пантон служит перечень специальных ключевых слов, которые можно применять для обозначения того или иного цвета на интернет-сайтах, при выполнении проекта на языках программирования для Web (HTML, CSS, JavaScript, Flash и др.).

Анализ литературы показал разноплановость подходов к изучению вопросов цветовой гармонизации и воздействия цвета на психоэмоциональное состояние человека с позиций развития творческих ресурсов личности.

Современная российская образовательная система дизайн-образования, на наш взгляд, испытывает влияние зарубежных школ дизайна. В программе Баухауза собирались воедино все виды художественного творчества, это стало отличительной чертой образовательной деятельности в современном дизайне [12, с. 222–238]. В настоящее время единый блок художественных дисциплин во ВГУЭС также непосредственно связан с курсом дизайнерского проектирования. Генеральной линией профессиональной подготовки дизайнеров стал традиционный принцип архитектурно-художественной школы Баухауз – соединение теоретического обучения и практики, а также синтез всех художественно-производственных дисциплин, что полностью соответствует педагогическому направлению, развиваемому в рамках системы ВГУЭС. Формирование обучающей среды позволяет определить стратегию новой проектной культуры практико-ориентированного характера.

Таким образом, на современном этапе организации образования в области дизайна необходимо решить проблему разработки педагогических условий для применения методов

цветовой гармонизации в условиях учебно-профессиональной деятельности, что требует корректировки подходов к выполнению комплексных дизайн-проектов и приемов работы с цветовыми композициями и создания специального информационно-креативного пространства вуза. Под термином «информационно-креативное пространство» (ИКП) вуза подразумевается комплекс организационно-педагогических условий, направленных на практическое внедрение обучающих моделей дизайн-образования и всестороннего развития практико-ориентированного обучения студентов с учетом актуальных направлений социокультурного развития и технологий формирования профессиональных компетенций.

Цель исследования заключается в выявлении специфики педагогических и культурологических (искусствоведческих) подходов применения методов цветовой гармонизации проектного решения в учебно-профессиональной деятельности дизайнеров.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: выполнить обзор подходов практико-ориентированного обучения в учебно-профессиональной и проектной деятельности дизайнеров; выявить основные теоретические разработки и практические методы, посвященные цветовой гармонизации объектов дизайна с учетом их художественного стиля; проанализировать опыт применения методов вузовской педагогики по формированию всесторонне развитой творческой личности в образовательном информационно-креативном пространстве вуза.

Результаты исследования и их обсуждение

Авторы статьи исходили из нижеследующих положений.

1. Реализация различных творческих проектов в обучающей среде информационно-креативного пространства способствует развитию профессиональной мотивации и вовлеченности студентов в учебно-профессиональную деятельность. Методологической основой работы должно стать единство обучения и воспитания в учебно-профессиональной деятельности. ИКП вуза является профессионально ориентированной интегрированной творческой площадкой, включающей организацию и проведение выставочных мероприятий, мастер-классов, творческих семинаров, дней «открытых дверей» и других форм профессиональной ориентации, активного обучения детей и молодежи [3, 9].

2. Факторы формирования актуального проектного образа и дальнейшей его реализации в ИКП представляют собой социокультурные, эстетические и средовые детерминанты. Эстетичность и эмоциональность авторских проектных решений достигается на основе использования методов цветовой гармонизации объектов дизайна. В дизайнерском творчестве широко используется цветовая символизация объектов с учетом контекста определенной знаковой ситуации, что способствует развитию когнитивной сферы субъекта в

контексте художественно-творческой деятельности, эстетического и эмоционального восприятия явлений и процессов [10, с. 170].

3. Для студентов необходимо создать условия достижения следующих задач: разработка новых объектов дизайна (плоскостных и объемно-пространственных арт-объектов, моделей одежды); выявление основных теоретических и практических методов цветовой гармонизации объектов дизайна с учетом их художественного стиля.

Для решения сформулированной выше проблемы на кафедре дизайна и технологии ВГУЭС (ДзТ ВГУЭС) проведены комплексные практические занятия и мастер-классы, направленные на реализацию авторских дизайн-проектов студентов.

В результате практического использования теоретических знаний и визуального восприятия объектов дизайна в конкретной среде в сознании творческой личности возникает когнитивный диссонанс, спровоцированный деформацией представлений о закономерностях цветовой гармонизации объектов дизайна. На основе проведенных наблюдений и экспериментальных исследований установлено, что в ИКП вуза объективно сформированы противоречия между актуальностью существующих образовательных технологий в создании новых проектных образов, креативностью авторских решений и практической значимостью арт-объектов.

В ходе выполнения проекта и поиска методов работы учитывались особенности проектного задания, проводился цветовой и морфологический анализ прототипов; сформирована авторская концепция с учетом художественно-эстетических особенностей нового проектного образа. Синкретически-рефлексирующий метод художественного творчества позволял соединить непрерывный анализ поставленной задачи, включая выделение иерархических действий и этапов, что в конечном итоге способствовало созданию целостного образа. Выполнение этапов индивидуального творческого задания с применением различных приемов создания цветовой композиции подразумевало работу в команде, групповую рефлексию на всех этапах дизайн-проекта.

Применялись таблицы цветовых гармоний и цветовой изменчивости, которые предназначены для реализации методов воспроизведения цвета [11, с. 7]. Использовался контраст как средство гармонизации композиции благодаря сочетанию теплых и холодных цветов, различных по зрительному, экспрессивному и конструктивному воздействию [7, с. 35–63]. Применялась современная теория гармонизации, в том числе информация о четырех основных цветовых группах различной светлоты и насыщенности. Для достижения желаемых эффектов визуального воздействия композиционного решения – статики (покоя, уравновешенности) или динамики (движение, активность, агрессивность, убывание, возрастание) – использовалась ритмическая организация цветовых элементов.

Разнохарактерные пластические и ритмические цветовые движения создавали актуальный композиционный строй проектного образа.

Для решения задач учебно-профессиональной деятельности широко применялись отечественные и зарубежные разработки: цветовой атлас Манселла; система Оствальда; система Coloroid, предложенная А. Немчином; 1000-цветный «Атлас стандартных образцов цвета», разработанный НПО ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Систематизация и количественное описание цветов производились при помощи измерительного, или колориметрического способа, и способом цветных эталонов [1, с. 52–53].

Инструменты для подбора цветов и генерации цветовых схем основаны на методе аддитивного и субтрактивного смешивания (воспроизведения) цвета, в результате применения которого осуществляется гармонизация цветов по принципу моно, аналогии, контраста, триады, тетрады и т.д. Таблица смешивания цветов и синтеза оттенков позволяет узнать, как при смешивании двух и более цветов возможно получить нужный оттенок для реализации проектного образа [15].

На практических и лабораторных занятиях по дисциплинам «Основы цветоведения и колористики», «Основы композиции», «Проектирование костюма», а также во время проведения мастер-классов использованы семиотическая и имитационная обучающие модели формирования когнитивной сферы личности с учетом особенностей современного процесса познания и мироощущения. Семиотическая модель обучения сочетает описание авторской художественной концепции проекта и словесную характеристику символики цветового ключа композиции [2; 12]. Актуальность имитационной обучающей модели доказана в условиях проведения международных образовательных программ: Молодежный форум городов-побратимов г. Владивостока (2013–2015 гг.), «Летняя школа дизайна» (2016 г., г. Владивосток). Данная модель обучения апробирована в процессе выполнения творческого задания по разработке проекта серии рисунков для нанесения на трикотажные изделия (T-shirt). Авторская концепция индивидуальных и групповых проектов реализована выразительными средствами плоскостной графики и объемно-пространственной композиции с использованием приемов аддитивного синтеза цвета в технике трафаретной печати.

В процессе изучения дисциплины «Архитектоника объемных форм» при решении задач комплексного проектирования арт-объектов в учебной группе студентов проведены экспериментальные исследования с использованием методов цветовой гармонизации объектов дизайна для постоянной экспозиции в интерьере с дневным естественным и искусственным вечерним освещением. Для выполнения серии арт-объектов и их последующей экспозиции в ИКП ВГУЭС использованы каркасные формы – торговые (выставочные) манекены стилизованной фигуры человека ахроматических черно-белых

цветов. Возникающие в ИКП дополнительные эффекты зрительного восприятия потребовали поэтапного внедрения и корректировки методов гармонизации: выявление базового цветового ключа; введение в композиционное решение элементов экспозиции светоотражающих поверхностей холодной цветовой гаммы; ритмическое согласование и объемно-пространственное масштабирование элементов композиции. Приемы цветовой гармонизации объектов дизайна с использованием нетрадиционных материалов были продемонстрированы в авторских работах на конкурсе-выставке светового и средового дизайна «Новогодняя елка» в рамках Московского международного фестиваля «Рождественский Свет» (декабрь 2016 г., г. Владивосток).

Работа в группе потребовала согласования всех этапов учебно-профессиональной деятельности с учетом авторских разработок каждого студента, личностного эмоционального содержания художественно-эстетических предпочтений. Таким образом, актуализация обучающих моделей в дизайнерской деятельности на уровне развития международных коммуникаций позволила конкретизировать методы цветовой гармонизации объектов проектирования с учетом национальных особенностей цветовой символики, а также выявить взаимовлияние разных культур в процессе учебно-профессиональной деятельности.

Выбор и использование определенной цветовой палитры в ИКП вуза проведены в зависимости от целевого назначения проекта по следующим основным направлениям: следование фирменному стилю вуза в процессе проектирования арт-объектов и элементов костюма, в том числе с применением элементов цветовой символики; использование традиционных и экспериментальных цветовых гармоний и фактур в процессе создания авторских объектов современного дизайна (костюм, интерьер, арт-объекты, сувениры, инсталляции); корректировка авторского решения проектного задания с учетом художественных стилей, актуальной цветовой гаммы и перспективных модных тенденций; выстраивание принципов цветовой гармонии арт-объектов и коллекций моделей одежды с учетом особенностей освещения в заданном пространстве (подиум Театр моды, площадка музейно-выставочного комплекса ВГУЭС); создание индивидуального стиля в одежде с учетом цветотипа заказчика и цветопластических особенностей окружающей среды.

Использование методов цветовой гармонизации в пространственном дизайне [8] позволило активизировать ресурсы зрительной памяти, ассоциативные связи и развитие творческих ресурсов личности. Кроме того, в процессе профессиональной подготовки дизайнеров костюма на кафедре ДзТ ВГУЭС были созданы условия для прогнозирования проектной ситуации и адаптации студентов и выпускников вуза в новых производственных условиях. Практическая подготовленность дизайнеров проявилась в участии в выставочной деятельности, демонстрации проектов, полученных на основе использования авторских

методов и результатов научно-практических исследований. Студенты и выпускники кафедры ДзТ участвовали в международных творческих и образовательных проектах в области дизайна. Разработаны новые объекты дизайна, представляющие собой макеты объемно-пространственных структур, выполненные в натуральную величину с использованием методов цветовой гармонизации.

Заключение. Совершенствование организации образования в области дизайна на основе выполнения комплексных дизайн-проектов с помощью цветовой гармонизации проектного решения способствует развитию личностных качеств студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности. Практическая значимость внедрения методов цветовой гармонизации проектного решения для студентов-дизайнеров в условиях ИКП вуза с учетом накопленного эмпирического опыта, а также преемственности методов обучения проявилась в новых формах творческой и образовательной деятельности, что способствовало формированию профессиональных компетенций и личностных качеств. Выполнение проектного решения по заданной теме, связанной с образами и ассоциациями актуальных социокультурных событий или явлений, приобретает особое значение для дальнейшего представления и обсуждения результатов проектирования в профессиональном сообществе и в среде креативной молодежи.

Список литературы

1. Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия/ Н. З. Алиева. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.
2. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. — М.: Высшая школа, 1991. — 207 с.
3. Данилова О.Н. Информационно-креативное пространство регионального экодизайна / О.Н. Данилова, Н.А. Коноплева // Дизайн и технологии. – М.: ИИЦ МГУДТ, 2010. — № 19 (61). – С. 9–19.
4. Данилова О.Н. Функционально-эстетическое зонирование объектов экодизайна: монография. — Владивосток: Дальнаука, 2011. – 202 с.
5. Золотарева Л.Р. Уральская школа искусствоведения и проблема искусствоведческого образования / Л.Р. Золотарева// Вестник КарГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://articlekz.com/article/5668> (дата обращения 14.11.2016).
6. Искусствометрия: Методы точных наук и семиотики // Под ред. Ю.М. Лотмана, В.М. Петрова. Изд. 3. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 368 с.

7. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. Пер с нем. и предисл. Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001. – 96 с.
8. Иттен И. Искусство формы / И. Иттен. Пер с нем. и предисл. Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.
9. Коноплева Н.А. Творческие подходы в дизайн-образовании / Н.А. Коноплева, О.Н. Данилова, Т.А. Зайцева // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3; URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=13541>.
10. Лазутина Т.В. Символика цвета в языке дизайна / Т.В. Лазутина // Теория и практика общественного развития. – 2015, № 17. – С. 170–172.
11. Матюшин М.А. Справочник по цвету. Закономерность изменчивости цветовых сочетаний/М.А. Матюшин. – М.: Издатель Д. Аронов, 2007. – 77 с.
12. Михайлов С.М. История дизайна / С.М. Михайлов. — М.: «Союз дизайнеров России», 2002. — Т. 1. – 279 с.
13. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М.О. Сурина. – Ростов-н/Д: Издательский центр «МарТ»; «Феникс», 2010. – 152 с.
14. Gaston Diehl I. Vasarely / I. Gaston Diehl. – Budapest: Kossuth nyomda, 1973. – 100 p.
15. Pantone Matching System [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/LightAndColor/ColorCodification/ColorsMixing/> (дата обращения 17.10.2016).