

Педагогические условия активизации художественно-познавательной деятельности студентов на занятиях дизайн-проектирования «Выставка авторских кукол»

АКИМОВА И.П., заслуженный работник Культуры РФ,
Член ВТОО «Союз художников России», член Союза дизайнеров
РФ, Член Международной ассоциации Изобразительных искусств,

Познавательный интерес как средство интеллектуального развития студентов

- Проблема развития познавательного интереса в учебной деятельности
- Научно-педагогические основы активизации художественно-познавательной деятельности студентов художественно-дизайнерских специальностей в процессе обучения выставочному искусству

Структура, содержание и методы обучения дизайну экспозиций. Работа над проектом

- Выбор темы. Поиск художественного образа. структуры выставки и ее пластический ряд (констатирующий эксперимент)
- Опытно-экспериментальное исследование по формированию художественно-познавательной деятельности студентов на занятиях. Концепция выставки. Разработка сценария (поисково-формирующий эксперимент).
- Создание эскизного проекта и макета . Изготовление кукол-экспонатов (контрольный эксперимент).

Исследование проводилось на базе Кемеровского областного художественного колледжа. В исследовании приняла участие студентка 4 курса Довгань Алена. Оно проводилось в форме педагогического эксперимента и состояло из нескольких этапов.

Предметом исследования является методика обучения средовой композиции, макетированию, проектированию при изображении мизансцен экспозиции, кукол, афиш.

Цель данного исследования: на основе анализа психолого-педагогических исследований современной художественной практики и экспериментальной работы дать научно-педагогическое обоснование содержания, форм и методов обучения раздела «Архитектурно-художественное решение экспозиции» в курсе учебного проектирования.

Методологической основой исследования являются основополагающие положения психологии, педагогики, теории и методики обучения изобразительному искусству; современные психолого-педагогические исследования о художественном восприятии

Задачи исследования:

- ❑- рассмотреть основные подходы к преподаванию темы - ансамблевое проектирование экспозиций;
- ❑- развить интеллектуальные и творческие возможности студентов;
- ❑- определить характерные для этого вида изобразительной деятельности методические трудности и разработать пути их преодоления на практике;
- ❑- выявить психолого-педагогические условия, способствующие успешному обучению проектной деятельности;
- ❑- определить структуру, содержание, объем и методику обучения раздела «Дизайн экспозиции» и его место в курсе проектирования и СИДП;
- ❑- разработать систему основных учебных задач при освоении проектирования выставки и ее фирменного стиля.

Процесс проектирования - это своеобразная «привязка» задания к заранее имеющемуся у художника проектировщика образному содержанию проекта.

Работа художника перестала сводиться к механической расстановке и развеске экспонатов, в ее основу легла художественная интерпретация содержания экспозиции.

Решением третьей задачи становится поиск художественного образа
Постепенное раскрытие системы проектных образов для других и для самого себя
в клаузурах.

Декоративный натюрморт

Поиск художественного образа

В нашем исследовании Алена становится автором изобразительной концепции, режиссером театра экспозиции, и даже собственноручно изготовит экспонаты выставки. Ей удастся акцентировать внимание на важных разделах экспозиции, найти способы их решения на примере поиска мизансцен.

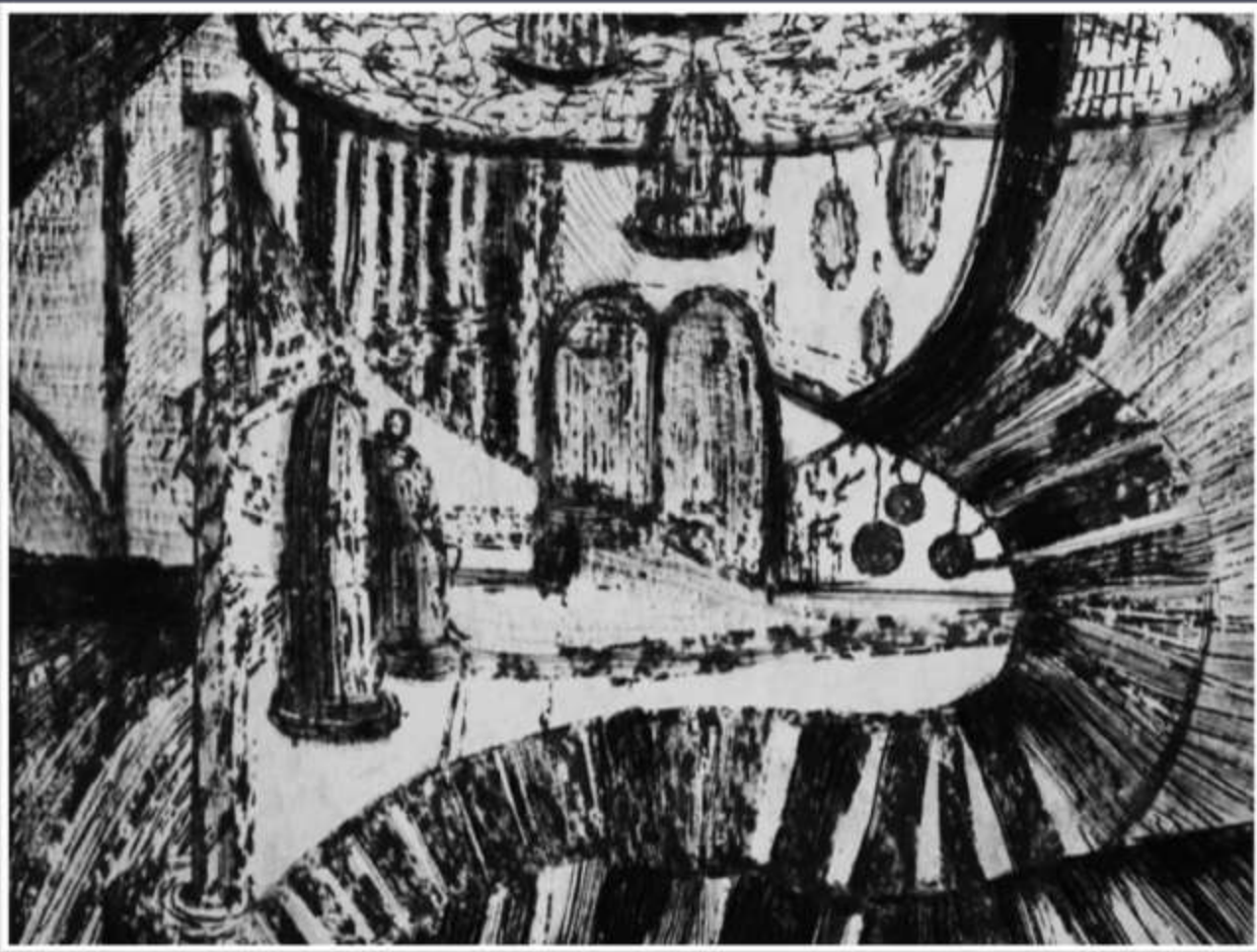
Способность художника к образному мышлению есть основа творческого процесса

Художественный образ в экспозиционном ансамбле во многом создается творческой фантазией художника, которая базируется на глубоком и всестороннем знании экспонируемого объекта.

Клаузура на образ

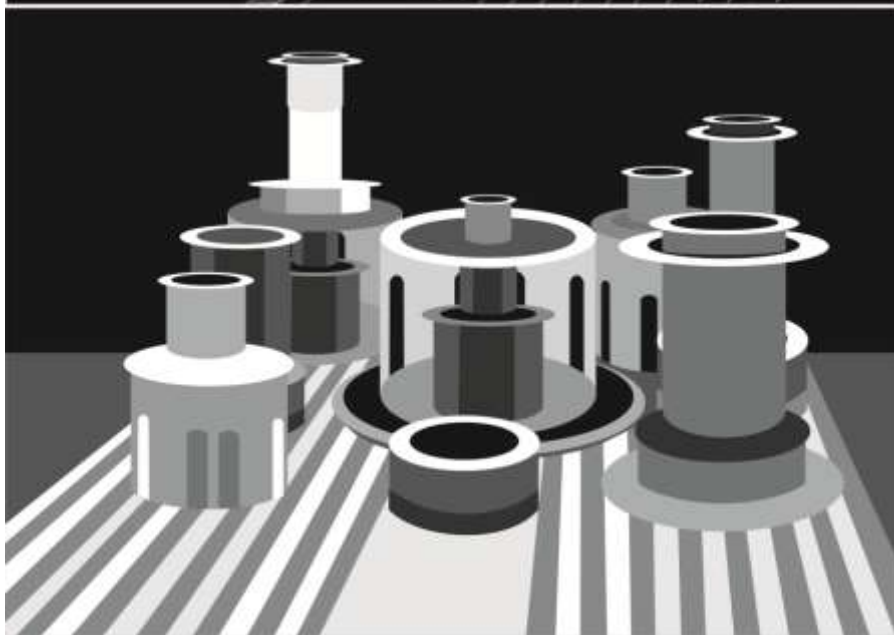
«Кто не одарен творческой фантазией, способной превратить идеи в образы, мыслить, рассуждать и чувствовать образами, тому не помогут сделаться поэтом ни ум, ни чувство, ни сила убеждений и верований».

Художественный образ в экспозиционном ансамбле во многом создается творческой фантазией художника, которая базируется на глубоком и всестороннем знании экспонируемого объекта. В сценарии Довгань А. определяет конкретный зрительный ряд, последовательность чередования звеньев этого ряда со смысловыми акцентами, с развитием сюжета темы. Это способствует развитию воображения и фантазии студентки.

Мир образов, которые мы прежде не видели, или наоборот, автор показывает знакомые явления, но заставляет нас увидеть их по-новому. «Я изображаю мир не так, как его вижу, а как его мыслю».

Работа над мизансценами

Теория перешла на практику, можно рассмотреть в проектных средствах и методах которые использовались при выполнении проекта. В основе всего стояла клаузура. Вопрос - ответ, критика того и другого.

Композиция всегда несет на себе печать творца-художника, обладающего индивидуальным видением мира, определенными ценностями, чувствами, владеющего своей техникой работы. «Художники – люди разные и такими они должны быть».

Экспонаты, научно-вспомогательные материалы, архитектурно-художественные и технические средства - подчинены единому замыслу, взаимосвязаны, согласованы и составляют предметно и образно-построенную художественную структуру

Художественный образ в экспозиционном ансамбле во многом создается творческой фантазией художника, которая, однако, базируется на глубоком и всестороннем знании экспонируемого объекта.

Роль ассоциативного мышления, фантазии и воображения, романтического и поэтического осмысления явлений объективного мира и создания образа.

Каждое произведение - это субъективный мир переживаний художника. Через форму и цвет автор произведения доносит до нас определенные образы.

Классуры на поиск художественного образа выставки кукол маршкетел

Композиция всегда несет на себе печать творца-художника, обладающего индивидуальным видением мира, определенными ценностями, чувствами, владеющего своей техникой работы

Сценарий позволяет представить объект и процесс его проектирования как цепочку конкретных событий. Сценарий – это схема пластического рисунка экспозиции в развитии, в динамике.

Клаузуры на поиск художественного образа выставки кукол марионеток

Авторские куклы

Art-doll.
Alena Dovgan.

Кукла Амфитрита

Алена становится и автором изобразительной концепции и режиссером театра экспозиции, и даже собственноручно изготовит экспонаты выставки.

Изготовление авторской куклы

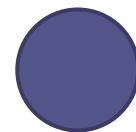

Эскизы костюмов

Преподаватель вместе со студентами проводит просмотр форэскизов, анализирует за счет каких средств и с помощью каких приемов и средств автору удалось выразить свой замысел. На этом этапе происходит постановка основных проблем

Макет к выставке кукол «Мир марионеток»

Исторический раздел выставки

«Млечный путь». Авторская кукла. Образы, концепции, детали и ассоциации причудливо смешиваются , и в этом калейдоскопе возникает множество других идей.

Варианты художественного решения плакатов

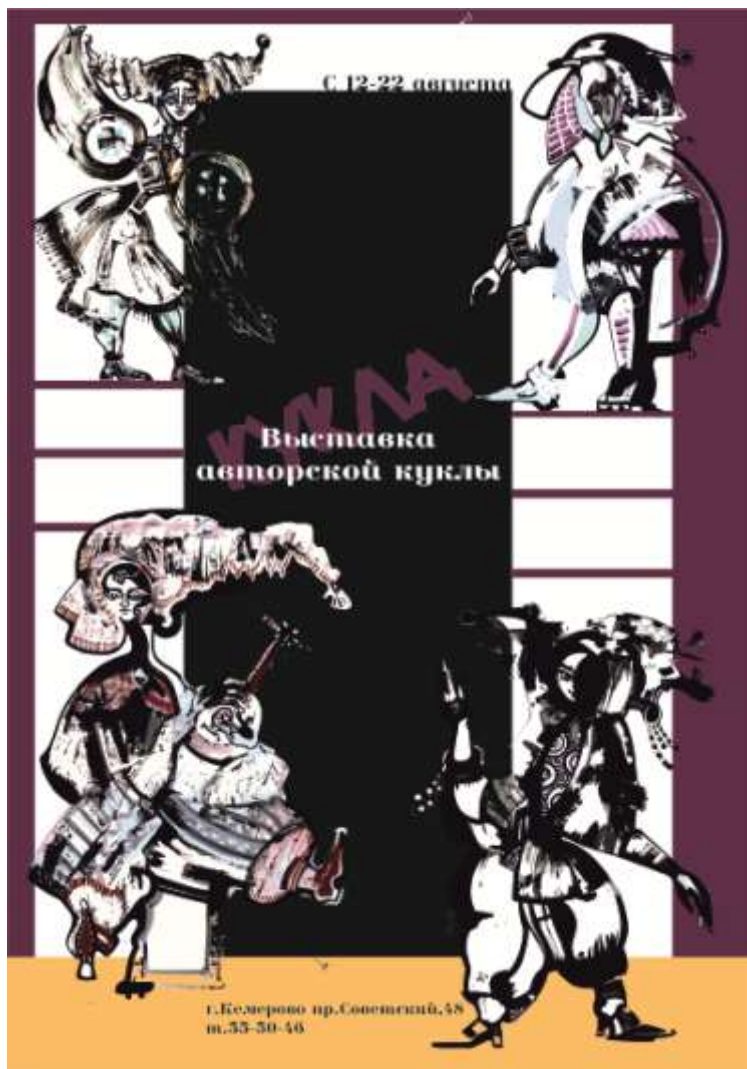
Поиск художественного решения плакатов к выставке кукол

Работа над плакатом, пригласительным билетом, каталогом выставки

Графический дизайн. Клаузуры на поиск художественного образа фирменного стиля.

Выставка

авторских

кукол

Выставка

КУКОЛ

Авторских

Курфюст. Экспонат- кукла , авторская техника. Именно "художественность" позволяет рассматривать авторскую художественную куклу как художественное произведение. Наличие художественного образа, в сочетании с использованием уникальных авторских рукодельных техник делает куклу одновременно и характерным персонажем и художественным произведением

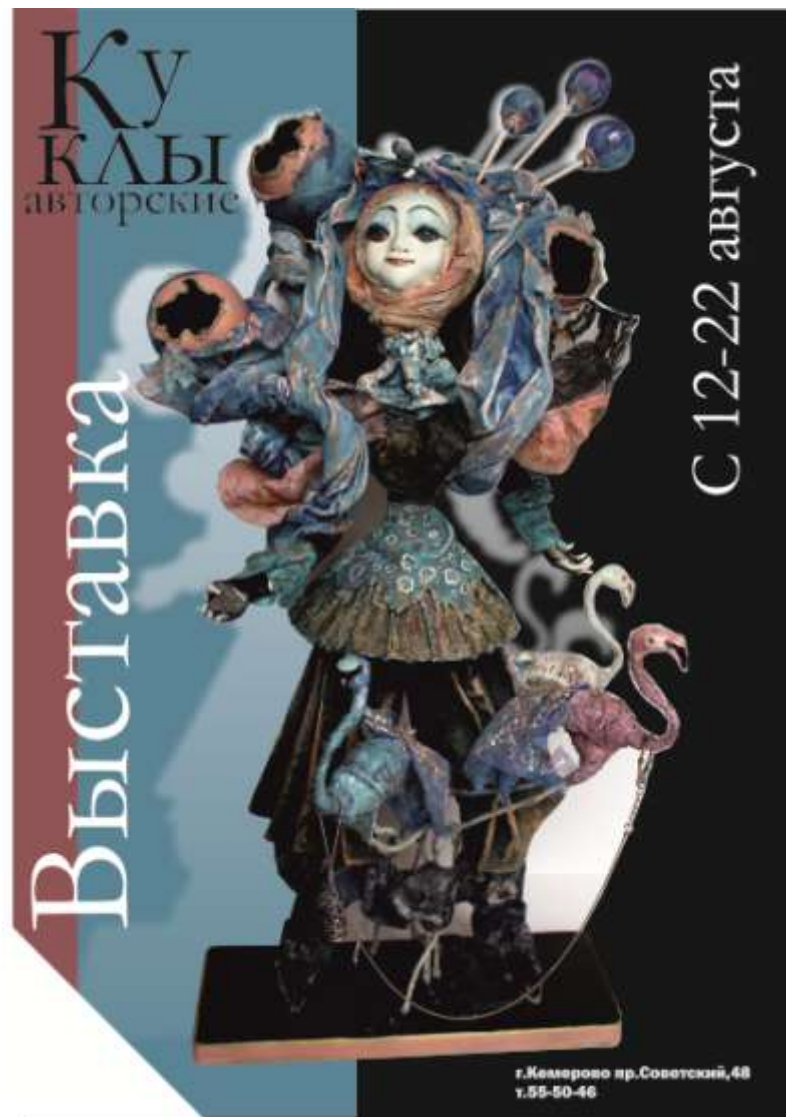
Театральный плакат и его функциональное назначение, основные принципы формирования композиции. Художественно-проектная концепция проектирования серии плакатов, особенности и принципы использования фирменного оформления.

Афиша, при всей своей архаичности, работает прямо и эффективно. В пространстве современного города она оказывается той «одежкой», по которой выставку встречает потенциальный зритель, пока — просто прохожий.

Плакат неизбежно и непрерывно эволюционирует. Он обретает стилистическую адекватность в ряду других современных искусств и дизайна; консерватизм нарушается дикими экспериментами. Афиша может быть недооценена как жанр, но само время должно расставить все по местам. Обращение к публике с помощью ясного и эффектного визуального образа сегодня актуально.

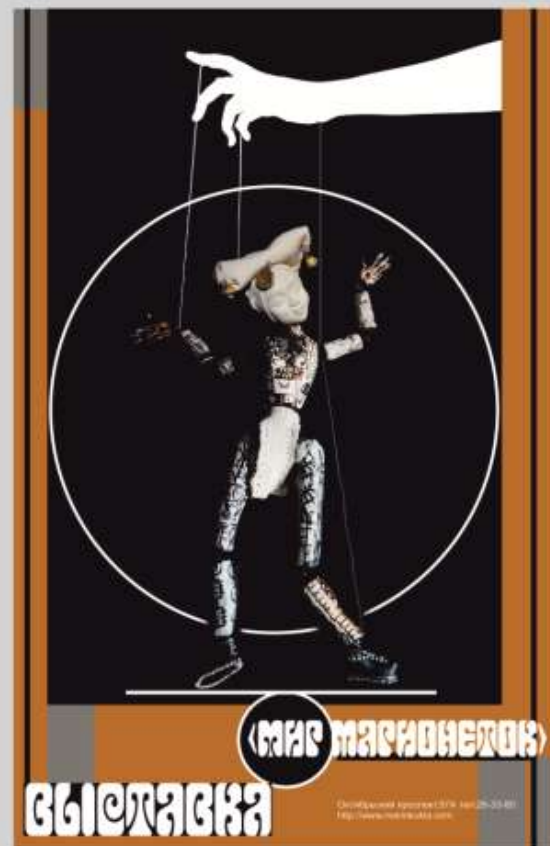
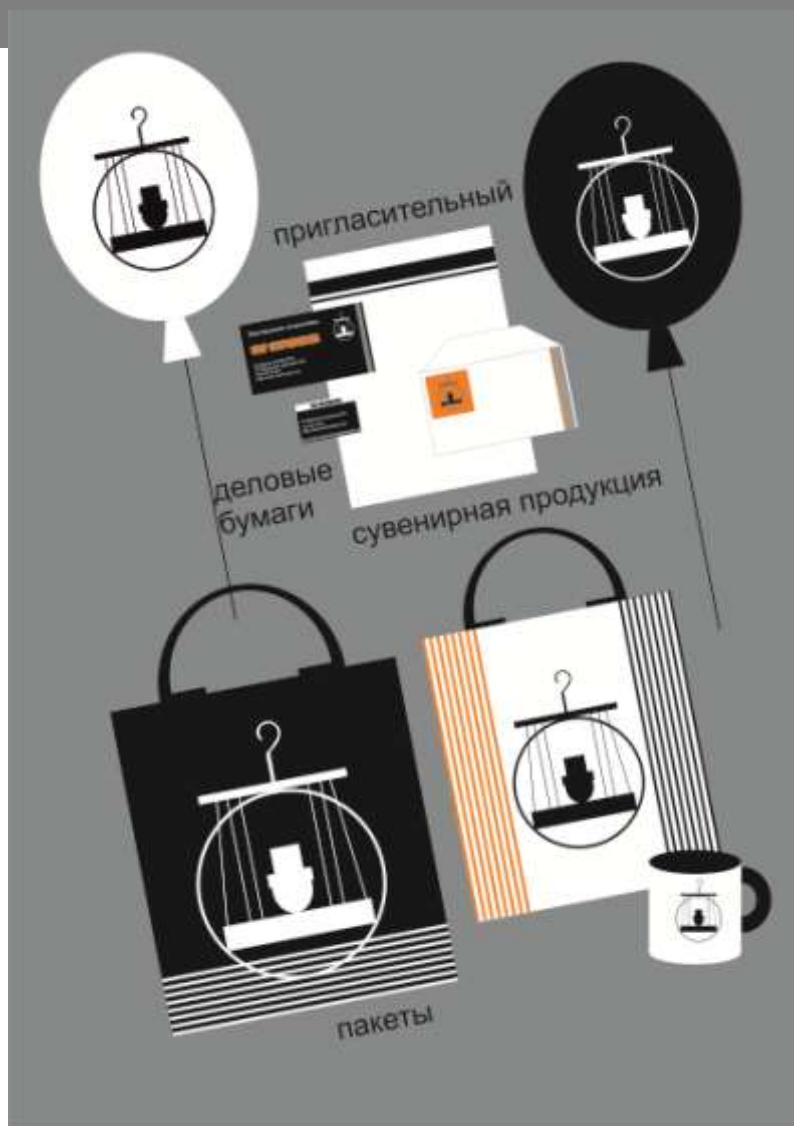

Разработка фирменного стиля экспозиции (графический дизайн)

Новые образы, концепции, детали и ассоциации причудливо смешиваются и в этом калейдоскопе возникает множество других идей. Это «творческое свидание» с театральной темой послужило мощным источником вдохновения.

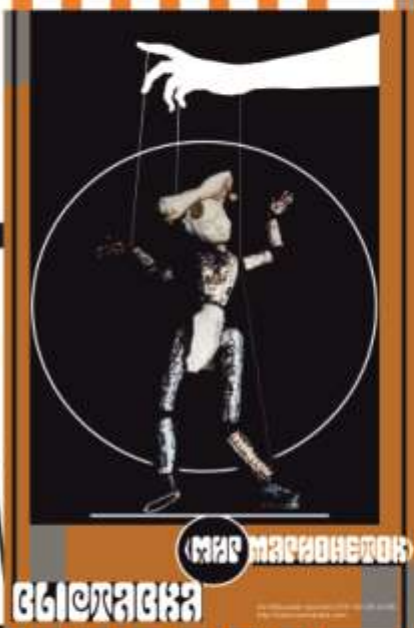
Работа над плакатом, афишей, макетом экспозиции, пригласительным билетом, каталогом выставки, сувенирной продукцией

Дизайн-проект экспозиции выставки: "Мир марионеток"

буклет

Выставка

Мир марионеток

плакат

пригласительный

деловые бумаги

сувенирная продукция

пакеты

Выполнили: Догань Елена, Преподаватель; Ахимова Инна Петровна

Одежда здесь играет двойную роль: с одной стороны – это формирование границ «тела куклы», с другой – «язык костюма» легко считывается, что позволяет с первого взгляда «опознать» персонаж

Автор предлагает нашему вниманию личный взгляд на экспозицию кукол.
Ведь у каждого он свой, с индивидуальными акцентами.
Куклы одеты в определенные костюмы, созданные художницей

Амфитрита

Авторская кукла

В своем творчестве художница не прибегает к помощи массового производства. Изготовление туловища, волос, головы, лица художница доверяет только своим рукам, творческой фантазии, текстилю, игле и нитке.

Art-doll.
Alena Dovgan.

Art-doll.
Alena Dovgan.

Экспозиция коллекции кукол Довгань Алены на Международной выставке «СибЭКСПО- 2017». Диплом лауреата 2 степени

Защита эскизного дизайн-проекта и кукол на Международной выставке «СибЭкспо-2017». Диплом лауреата 2 степени

