

УДК 07.071.1

А. Н. Кожуховский

ООО «Нео Экспо-Арт»

О. Б. Мышляева

Гжельский государственный университет

МАКЕТИРОВАНИЕ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Рассматривается вопрос теоретического исследования роли макетирования в процессе художественно-эстетического изображения объектов предметно-пространственной среды и отражения в макете форм и предметов реальной действительности. Изучается суть процесса формирования эстетического мировоззрения через методы и приемы макетирования, а также изучается последовательность формирования эстетического идеала и профессионального взгляда художника-дизайнера на окружающую среду в процессе работы над изготовлением макета. Исследуется проблема создания макета как произведения искусства, который способствует развитию художественного вкуса, эстетического мышления и восприятия. Изучаются эмоциональное и эстетическое воздействие работы дизайнера над макетом как на него самого, так и на зрителя, а также готового макета как произведения искусства на сознание и эмоции человека.

Эстетические и художественные ценности, макетное искусство, проектирование, художественный образ, архитектурные макеты, процесс макетирования

Эстетическое начало служит основой любого вида художественного творчества по законам красоты и действия эстетической организации. Большое значение имеет оно и при изучении мало исследованного до настоящего времени процесса работы над архитектурным макетом.

В художественном замысле творческой работы и в его воплощении в завершенном произведении представители творческих профессий ставят своей задачей передать философскую, эстетическую, психологическую и идейную сущность образов, показывая не только типические черты в каждом индивидуальном образе, но и стремятся активно воздействовать на эстетическое восприятие их произведений и сознание людей.

Макет как произведение изобразительного искусства является частью архитектурной и художественной культуры, частью активной и современной жизни, которая соответствует духу нашего времени. Дизайн, архитектура, макетирование и художественное творчество включены в создание эстетического образа жизненного пространства человека.

Основной целью предлагаемого исследования является изучение процесса работы над макетом, в котором решается проблема эстетического изображения предметов и форм реальной действительности с помощью правильного выбора соотношения художественного образа, создаваемого в макете, и его объекта. Одной из основных задач данного исследования является изучение эстетического воздействия произведения макетного искусства на эмоциональное состояние зрителя. Процесс художественного отражения действительности является одним из главных и актуальных задач в работе над выполнением архитектурного макета.

Архитектурно-художественное и макетное творчество как процесс создания эстетических и художественных ценностей является одним из составляющих элементов професси-

ональной культуры. В совокупности с проектной культурой оно формируется на основе системного подхода к проектной деятельности, профессиональных проектных знаний и умений специалиста.

Процесс работы над макетом можно отнести к способу эстетической организации среды, который представляет собой систему воздействия людей на природу и создаваемое ими материально-предметное окружение, определяет уровень развития культуры общества и отражает социально-эстетические идеалы и вкусы общества. Эта система формируется в процессе развития общества и включает в себя как художественные, так и прикладные методы организации жизненного пространства как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Эти методы применяются в архитектурных постройках, ландшафтном дизайне, моделировании одежды, декоративно-прикладном искусстве, промышленном конструировании и пр.

Если рассматривать работу художника-дизайнера по изготовлению макета как эстетическую деятельность, то суть этого процесса как особого вида художественного творчества проявляется в выявлении материальной эстетической формы изображаемого в макете предмета и выявлении функций и образно-смысловых его характеристик. Исследование художественной макетной деятельности, как и изучение любой творческой деятельности, связанной с различными жанрами и видами искусства, показывает, что основными моментами при создании художественного образа в макете является комбинирование и отбор составляющих его элементов и частей. Грамотно выполнить композицию макета – это значит соединить элементы уже знакомых предметов с новыми элементами. Именно создание необычных комбинаций из компонентов новых и уже известных и выбор из них наиболее яркой и выразительной комбинации является наиболее правильным путем в создании макета. Эта особенность художественной макетной деятельности проявляется с одинаковой силой во всех видах искусства.

В художественной деятельности работы над макетом большое значение имеют технологии и материалы, с помощью которых выполняется макет, и это является средством выражения содержания и передачи художественного образа объекта в макете. Художественный объект с помощью правильного выбора материала, технологий изготовления и применения их в макете выражает художественно-эстетический образ, запечатленный с помощью этого материала и техник в характерные для этого объекта формы. Предназначение художественного объекта, изображенного в макете, его особая значимость и функция являются воплощением эстетического образа мира, мировоззренческих установок и фантазий его автора с помощью особых изобразительно-выразительных средств, характерных для макетирования как вида искусства.

В философском смысле функцией любого искусства является функция выражения авторского суждения с помощью особого языка, на котором художник отображает художественные образы. Под сущностью художественного образа в макетировании следует понимать способ отражения реальности и чувственно-ценностного отношения к ней автора макета, которые передаются им в работе с помощью цветовых, пластических, пространственных и иных характеристик произведения искусства.

Творческая личность всегда стремится к созданию художественного произведения на высоком профессиональном уровне, который включает в себя эстетические качества. Творчество – это создание на основе известных знаний нового объекта. Уровень творческих произведений считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется результат творческой деятельности.

Для создания высокоэстетических художественных произведений необходимо определить конкретную цель работы. Для продуктивного творчества необходим детальный анализ, следует отделить частное от общего, не ограничиваться только копированием и описанием явления, а выразить его сущность и связь с другими явлениями, собрать как можно больше сведений из литературных исследований предмета, изучить общие закономерности научного познания. Современные представления о сложности творческой задачи связываются с количеством вариантов, которые приходится перерабатывать, чтобы найти правильное решение. Сложность процесса состоит в том, что для выбора наиболее правильного решения нужно уметь среди рассматриваемых идей выделить наиболее правильную, смелую, оригинальную и неожиданную.

В современной теории решения творческих задач существует несколько важных ключевых моментов. На первом этапе задачи, стоящие перед творческим произведением, решаются с помощью предназначенных для этой цели средств, которые находятся в рамках узкой специализации. На втором этапе решение творческих задач требует небольшого видоизменения объекта, чтобы получить необходимый эффект. Затем совершенствуемый объект должен быть серьезно изменен, а на следующем этапе он может быть изменен полностью.

Цель выполнения художественного произведения должна быть значимой, актуальной, соответствующей насущным потребностям человека. В соответствии с выбранной целью должны быть определены основные поэтапные задачи, которые приближают конечное решение. Наряду с основной целью существуют и промежуточные цели, которые должны охватывать все основные стороны решаемой проблемы так, чтобы получить наиболее высокий результат. В работе над идеей каждого творческого произведения необходимо правильно разделить эту проблему на части, чтобы на каждом этапе вычленять главное. Творческие задачи на пути к единственно верному решению могут иметь несколько возможных вариантов решения, поэтому осуществление главной идеи происходит методом последовательных приближений, при этом отбор деталей возможен на завершающих этапах, поскольку ранняя конкретизация может привести к работе лишь в одном из возможных направлений. Таким образом, при решении задачи творческого произведения необходимо использовать множество возможных приемов и стремиться к минимизации затрат времени, сил и средств.

В решении проблем творческого процесса создания произведений макетного искусства на высоком эстетическом уровне следует выделить ассоциативность и системный подход. В основе ассоциативности при работе над макетом лежат усилия бессознательные или подсознательные. Творческий процесс проходит в несколько этапов. Сначала идет подготовка идеи, когда происходит изучение сущности проблемы и накопление информации. Затем художник делает попытки решить проблему творческого произведения различными способами. В какой-то момент происходит озарение, когда концентрируется вдохновение и желание решить проблему. На этапе абстракции происходит рождение образа, часто отвлеченного, выделяются наиболее существенные черты решения проблемы. На этапе конкретизации проходит обратный процесс, который заключается в попытке реализации решения, воплощения образа и внедрения его в практику. На последнем этапе происходит проверка результатов. Каждая творческая личность в работе над своим произведением старается ускорить процесс решения творческой задачи. Залогом решения может стать использование надежной и правильной методики. Ассоциативные подходы к решению творческих задач правильнее осуществлять в рамках определенных структур, чтобы избежать хаоса – творческий процесс тоже требует управления, и здесь нельзя обойтись без систем-

ного подхода и логического мышления, для которого прежде всего характерна упорядоченность. Системный подход к творческому процессу направляет и организует художника, указывает ему наиболее правильные пути достижения поставленных целей.

Для создания высокоэстетического произведения макетного искусства необходимо правильно и подробно разработать композицию макета, под которой понимается система из грамотно сформированных элементов и использование подходящего способа соединения их в одно целое. Уникальность художественного образа, изображенного в макете, предполагает существование определенной закономерности в его композиции. Это выражается в использовании таких художественных приемов контраста элементов и их равновесия, которое используется для достижения гармонии их сочетанием.

Мировоззрение художника, которое определяется своеобразием видения мира и отбором художественного материала, не только руководит талантом и мастерством в процессе творческой работы над макетом, но оно само может формироваться под их воздействием в процессе творческой работы. В этой работе особенно важно все, что непосредственно влияет на творчество, та сторона мировоззрения художника, которая выражается в эстетической системе, выполняет философские и эстетические задачи макетирования. Применение в творческом процессе работы над макетом законов эстетики способствует повышению качественного уровня художественного творчества, при этом большое значение имеет уровень профессиональной подготовки, индивидуальные качества и талант автора.

Созданный автором художественный образ всех объектов, входящих в состав макета, ориентирован на выявление в них характерного эстетического и культурного смысла, той роли, которую они должны выполнять в жизни людей. Художественно-образная задача создания макета включает в себя выявление в нем его назначения, функции. Они реализуются в макете применением определенных технологий изготовления и материалов, учетом всех целей использования объекта, что находит отражение в его форме, отражающей утилитарные и эстетические запросы и предпочтения зрителей.

Эстетика как специфическая область гуманитарного знания помогает и направляет творческую личность в работе над макетом, основываясь при этом на методах теории познания и отличаясь спецификой на всех этапах поиска истины. Эстетические положения являются основой любого вида искусства. Они появляются, осваиваются и существуют в нашей жизни и искусстве не только в процессе художественной деятельности, но во всей духовно-практической и материальной деятельности человека. Специфической особенностью эстетической деятельности является ее обращенность к личности любого человека. Последовательность эстетической деятельности можно определить так: цель–действие–операция. Изучение предмета и структуры эстетики позволяет раскрыть ее функции, основополагающими из которых являются мировоззренческая, познавательная, формирующая и методологическая.

Организирующая сила эстетического начала проявляется уже при формировании замысла художественного произведения, она пронизывает весь процесс художественного творчества, вплоть до достижения художником окончательного результата выполнения своей работы. Красота художественного произведения имеет сильное воздействие на чувства и эмоции человека. Смысл ее воздействия заключается в том, что образ красивого объекта, проникая в структуру чувств, соответственно организует их и вызывает определенные эмоции. Входя в наше восприятие, красота и эстетические ценности действуют как организующий импульс, обуславливающий соответствующую настроенность нашего духовного мира. Так проявляется особая сигнально-организующая природа красоты и эстетических ценностей.

В первую очередь эстетика необходима художнику в его творческой работе, являясь мировоззренческой основой его деятельности. Однако художник может и без знаний эстетики применять ее законы, опираясь на свою интуицию и опыт, хотя такое постижение, не подкрепленное теоретическим обобщением художественной практики, не позволит глубоко и безошибочно разрешить творческие проблемы. Мировоззрение не только руководит талантом и мастерством, оно само формируется под их воздействием в процессе творчества. Своеобразие видения мира, отбор художественного материала определяются и регулируются мировоззрением. При этом наиболее непосредственно влияет на творчество та сторона мировоззрения, которая выражается в эстетической системе, сознательно или стихийно реализуется в образах. Эстетические принципы, на которые опирается художник, нам интересны, так как свои произведения художники в первую очередь создают для людей. Применение в творчестве законов эстетики способствует сознательному отношению к художественному творчеству, в котором сочетается природная одаренность художника и его профессиональный навык. Искусство способно доставлять одно из наивысших духовных переживаний – наслаждение. Именно научная эстетика позволяет людям сформировать эстетические взгляды, идеалы, представления.

Рассматривая проблему создания макета как высокоэстетического процесса изображения окружающей действительности, необходимо рассмотреть и проблему взаимодействия изобразительного и макетного искусства и влияние изобразительного искусства на процесс макетирования. Существует взаимосвязь архитектуры, макетирования и дизайна со «станковым» изобразительным искусством, которое определяется художественно-творческим решением проектных задач с применением элементов и приемов художественно-эстетического отображения окружающего пространства, характерных для живописи и графики. Графичность и живописность как два типа организации художественного пространства, две системы взгляда на мир, прослеженные в искусстве, соотносятся с двумя этапами эволюции проектной деятельности – создание предмета как произведения дизайнерского искусства и художественная организация среды. Подобно живописцу художник-дизайнер стремится к созданию не столько сооружения и его предметного наполнения, сколько его средового состояния, «атмосферы», определяющей образное начало. Средовый подход утверждает взаимовлияние границ художественной деятельности, объектом интереса которых является проектирование отдельного предмета и всего средового пространства.

Созданный художником-дизайнером художественный образ всех объектов, входящих в состав макета, выявляет в них характерный эстетический и культурный смысл, ту роль, которую они должны выполнять в жизни людей [1]. Художественно-образная задача изготовления макета включает в себя и выявление его назначения, функций. Они реализуются в макете применением определенных технологий изготовления и материалов, учетом всех целей использования объекта, что находит отражение в его форме, соответствующей утилитарным и эстетическим запросам и предпочтениям зрителей.

Эстетическое воздействие творчества на духовный мир людей заключается в том, что эстетическое начало способно пробуждать мощные духовные силы чувств и мыслей, способно организовать направление этих сил, стимулировать их [2]. Любой вид искусства не просто копирует формы жизни. Всякому подлинно художественному произведению свойственна ассоциативность, способность порождать эмоции. Именно это главное свойство художественного произведения характерно изобразительным видам искусства. Произведения макетного искусства, над созданием которых работает дизайнер, должны существовать для людей и давать им максимум пользы, удобства и удовольствия обладая высокими

эстетическими характеристиками и качествами. В соотношении форм, гармонии или оттенков макета должна быть выражена разнообразная гамма эстетических ассоциаций, которые рождают художественные формы отражения предметного мира.

Конкретность изображения, которая достигается автором в готовом макете, является критерием красоты и полезности изделия [3]. В современной работе над макетом обязательными условиями достижения эстетической выразительности являются: 1) обеспечение уровня оптимальной практической работы, 2) передача всей необходимой информации об изображаемом объекте, заложенной в макете, 3) применение технически прогрессивных материалов, конструкций, 4) применение технологических процессов, законченной композиции, 6) следование определенному художественному стилю. Работа по выполнению макета как особенная художественно-проектная деятельность имеет определенную специфику, в ней сочетаются эстетическая и практическая функции.

Проектирование и макетирование как инструмент культуры целенаправленно осуществляет ее созидание. Целью архитектуры, дизайна и макетирования является соединение идеи, способов и методов ее воплощения от момента зарождения мысли до художественно-эстетической организации пространства. Стремление к созданию понятного и соразмерного человеку образа мира осуществляется в процессе пространственно-объемного макетирования идеального образа окружающей среды.

Художник-дизайнер при работе над макетом создает образы предмета и передает представление о них и свою личную оценку непосредственно в результатах своей деятельности [3]. Для эстетического восприятия очень важна выразительность и точность художественной передачи образов, созданных в процессе творческой деятельности. Эстетические чувства, преобразуясь, отражаются на всей жизни человека, его научных взглядах, творческой, эстетической и утилитарной деятельности. Для художника-дизайнера в реальном пространстве и времени мир воспринимается как материальный объект, как «наглядный образ» для реализации его деятельности; в эстетическом смысле он воспринимается как образ-переживание, основой которого является ассоциативно-образное мышление. В макете происходит отражение реальности на уровне понятий, символов, художественных образов, и создается ее модель, содержащая определенный смысл, который вкладывает в нее автор, как и его отношение к изображаемому в макете объекту.

Результатом познания мира в первую очередь является чувственное переживание, которое может выражаться в виде суждения или образа [1]. Эстетический образ в процессе работы над макетом может быть выражен в самых разнообразных формах, например в образах мира, которые изображает художник и в разнообразных культурных формах. Они и отражают эстетический процесс работы над макетом, который основывается на потребности в целостном, соразмерном отображении образа окружающей среды. Автор макета обращается к чувственному восприятию и переживанию действительности, а затем – к конструированию предметного образа эстетического объекта, которое характеризует особое отношение автора макета к окружающей действительности, и художественному ее изображению.

В эстетике работы над макетом раскрывается сущность самого объекта и индивидуальное эмоционально-чувственное отношение автора к процессу своей деятельности и результатам своего творческого труда по изображению в макете эстетики окружающей среды. Для любой эстетической деятельности, в том числе и работе над макетом, основополагающими категориями эстетики являются категории совершенства, красоты, порядка, гармонии, чувства меры и вкуса. Практическое значение эстетики для процесса творческой работы над макетом выражается в способности упорядочивать явления творческой деятельности.

Результатом выполненного исследования является подтверждение закономерности основополагающей роли эстетической организации окружающей среды для художника макетного искусства, которое выражается в его системе воздействия на природу и создаваемое им материально-предметное произведение искусства, отражающее уровень развития культуры, социально-эстетические идеалы и вкусы общества. Эта система взглядов формируется в процессе развития всего человеческого общества и включает в себя как художественные, так и прикладные методы организации жизненного пространства. С помощью этих методов создаются многие художественные произведения, архитектурные постройки, образцы ландшафтного дизайна, макеты и многое другое. Для художника, работающего в области макетирования и изображения предметов окружающей среды, большое значение имеют эстетические чувства, которые возникают у него в процессе работы. Самыми главными при этом являются чувства пространства, времени, цвета, света, ритма, линии, симметрии, которые направлены на организацию и изображение в макете мира вещей.

Стремление художника в своей творческой работе к достижению порядка и красоты выступает как эстетическая функция и выражается в потребности личности изменить, улучшить, гармонизировать окружающую действительность в соответствии с собственными представлениями о красоте и соразмерности и в соответствии с современными традициями и тенденциями современной ей жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егоров П. А., Руднев В. Н. Основы этики и эстетики. М.: Кнорус, 2010. 191 с.
2. Дзикевич С. А. Эстетика начала классической теории. М.: Академ. проект, 2011. 254 с.
3. Стасюк Н. Г., Киселева Т. Ю., Орлова И. Г. Макетирование: учеб. пособие. М.: Архитектура – С, 2010. 96 с.
4. Лазерные технологии обработки материалов: современные проблемы фундаментальных исследований и прикладных разработок / под ред. В. Я. Панченко, разд. «Лазерные технологии быстрого прототипирования и прямой фабрикации трехмерных объектов». М.: Физматлит, 2009. 664 с.

A. N. Kozhukhovskiy
LLC «Neo-Art turpis»

O. B. Myshlyayeva
Gzhel State University

MODELING AS A CREATIVE PROCESS OF THE ESTABLISHMENT OF AESTHETIC AND ARTISTIC VALUES

The article discusses a theoretical study of the modeling role in the process of artistic and aesthetic representation of objects of subject-spatial environment and reflection of forms and objects of reality in the layout. The essence of the formation process of aesthetic ideology through prototyping techniques and methods, as well as study of the formation sequence of the aesthetic ideal and professional look of the artist-designer on the environment in the process of working on the layout of the manufacturer is examined. The problem of layout creation as a work of art which contributes to the development of artistic taste, aesthetic thinking and perception is considered. The emotional and aesthetic impact on the layout designer's work both on himself and on the viewer, as well as the finished layout, as a work of art, on the mind and emotions of a person are examined in the article.

Architectural models, aesthetic and artistic values, breadboard art, design, prototyping, automation, innovative technologies
