

ISSN 2658-4824 (Print)
УДК 37.01
DOI: 10.33779/2658-4824.2019.4.027-033

А.Ю. Васильева

Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы
г. Уфа, Россия
ORCID: 0000-0003-2814-6995
vasileva_anika@mail.ru

Anna Yu. Vasilieva

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla
Ufa, Russia
ORCID: 0000-0003-2814-6995
vasileva_anika@mail.ru

Каллиграфия как инструмент развития проектного мышления дизайнера

Проектный тип мышления исключительно важен для профессии дизайнера. В статье рассматривается проектное мышление как основной элемент дизайнерской деятельности. Изучающие дизайн студенты постоянно оттачивают мастерство на практике при создании учебных дизайн-проектов, тем самым развивая проектное мышление. Учебные дисциплины художественного цикла направлены на развитие проектного мышления, в их число входит, в том числе, такая учебная дисциплина, как каллиграфия. Путём исследования выявлены знания, умения и навыки, которые совершенствует каллиграфия. В статье приведена сложная структура проектного мышления на основе труда Зигфрида Бегенау и аналогия с точки зрения освоения каллиграфии. Основу этой аналогии составляет принцип создания каллиграфической работы от идеи до исполнения. Изучение каллиграфических правил письма развивает мелкую моторику, креативность, воображение, а также дисциплинирует, что является важным качеством профессии дизайнера. Отработка каллиграфических элементов и шрифтов на практике способствует развитию проектного мышления. Делается вывод о том, что проектное мышление вырабатывается у дизайнеров быстрее после изучения базового курса каллиграфии.

Ключевые слова:

каллиграфия, проектное мышление, дизайн.

Calligraphy as an Instrument of Development of the Designer's Project-Oriented Thought

A project-oriented type of thought is very important for the profession of a designer. The article describes project-oriented thought as the chief element of its activity. Students studying design constantly polish their skills in practice when creating tutorial design projects and thereby develop project-oriented thought. Academic disciplines of the artistic cycle are directed at the development of project-oriented thought, and they include such an academic discipline as calligraphy. Knowledge, proficiency and skills developed by calligraphy are revealed by means of research. The article produces a complex structure of project-oriented thought based on Siegfried Begenau's work and an analogy from the perspective of mastering calligraphy. On the basis of this analogy lies the principle of creation of a calligraphic work, from the idea to its realization. Study of calligraphic rules of writing develops manual dexterity, creativity and imagination and provides discipline, which is an important trait of the designer's profession. Perfection of calligraphic elements and fonts in practice becomes conducive to elaboration of project-oriented thought. The conclusion is also arrived at that project-oriented thought is developed among designers faster after they undergo studies of a basic course of calligraphy.

Keywords:

calligraphy, project-oriented thought, design.

Для цитирования/For citation:

Васильева А.Ю. Каллиграфия как инструмент развития проектного мышления дизайнера // ИКОНИ / ICONI. 2019. № 4. С. 27–33.
DOI: 10.33779/2658-4824.2019.4.027-033.

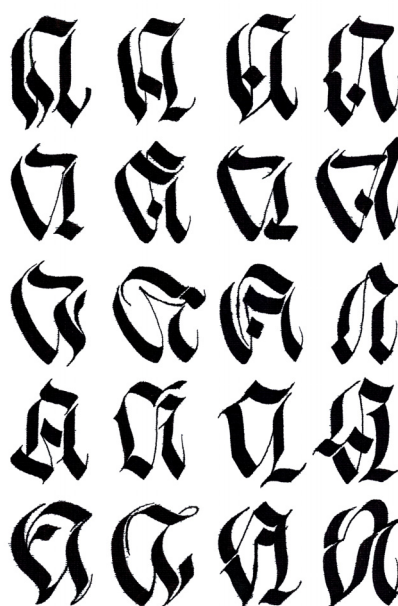
Проектное мышление – особый вид понятийно-образного отражения реальности. Оно является основным элементом деятельности дизайнера, распространяясь на разные области дизайна. Графические дизайнеры или дизайнеры интерьеров используют одинаковые методы при подготовке предпроектного анализа и на этапе эскизных поисков. Без навыков проектного мышления невозможно представить генерирование идей и выполнение эскизов для решения проектной задачи. Проектный тип мышления отличается дисциплинированностью, способностью к структурированию и рефлексии.

Каллиграфия — искусство красивого и чёткого письма (греч. *kalligraphía* — красивый почерк; от *kallós* — красота и *grápho* — пишу). Каллиграфия — это музыка, только обращённая не к слуху, а к глазу (В.В. Лазурский).

Проектное мышление приводит к получению решений, их выбору, созданию необычных и оригинальных идей, обобщений, теорий, а также форм. Оно может воплотить абстрактные идеи посредством перевода образов в геометрические и пластические формы; помогает решать функциональные, планировочные и конструктивные задачи; включает в себя образные и художественные характеристики. Исполнение идеи является частью всего цикла проектного мышления. Это не просто мышление, это ремесло, мастерство, которое основано на практике [4, с. 42]. Проектный тип мышления характерен не только для дизайнеров, но при условии, что проектное мышление развивается в ходе оттачивания мастерства на практике, можем предположить, что у дизайнеров проектное мышление развивается быстрее.

Ил. 1. Разработка маюскула буквы А

Ил. 2. Разработка минускула буквы А

На основании изучения труда З.Г. Беге-нау «Функция. Форма. Качество» [3] была выявлена сложная структура проектного мышления и выделены следующие составляющие:

– Синтез внутреннего, сокровенного, имманентно присущего творцу, и внешнего, даваемого культурой. Первое известно только самому проектировщику, второе может быть исследовано искусствоведами. Важна степень осознанности мотивов, образов, алгоритмов действия, свидетельствующая о профессиональном самосознании и возможности их использования в случае необходимости, либо выработки новых мотивов и алгоритмов в случае недостаточности уже существующих;

– Единство новаторского и репродуктивного, соотношение которых меняется в различных проектах. Перевес инновационного в самой форме неизбежно вызовет её отторжение от аудитории, особенно среднего возраста, поскольку человек зачастую негативно воспринимает абсолютно новое, незнакомое, требующее больших психических усилий по его освоению. Доминирование репродуктивного обернётся канонем, предпо-

лагающим минимальную новизну, что не всегда хорошо в современной социокультурной ситуации;

– Синтез воображения и абстрактного мышления, воображения и рассудка, интуитивного и дискурсивного;

– Способность предвосхищения (*антиципация*), предполагающая «вырастание» будущего из настоящего, а не беспочвенное фантазирование. Уже поэтому *не-что* может быть названо «проектом», только если предполагает возможность его осуществления. И напротив, неосуществлённая идея полностью не отвечает содержанию понятия «проект»;

– Консистенция самых различных знаний — от знания свойств материала или технологии до методов исследования потребительской аудитории;

– Игровой момент, сближающий проективную деятельность с эстетической, что особенно важно для дизайна с точки зрения эстетического формообразования;

– Единство отражения и преобразования действительности;

– Единство сознательного и бессознательного, либо подсознательного — в первую очередь, архетипов и стереотипов.

Ил. 3. Шрифт Ранняя Готика
(рустичный вариант)

Ил. 4. Шрифт Ранняя Готика
(минускул)

Эти характеристики неспецифичны и не характерны для дизайна, но тем не менее, крайне важны. Проектное мышление — один из наиболее сложных видов мышления, выступающий предпосылкой и элементом деятельности дизайнера. Проектное мышление должно способствовать генерированию конкретных идей, которые можно осуществить и применить в жизни, в отличие от абстрактных идей, идущих вразрез с существующими законами и ценностями культуры, которые невозможно было бы воплотить.

Для проектирующего дизайнера важно задумываться о смысле, вложенном в объект дизайна. Выбирая материал, подбирая форму, цвет или наделяя объект функцией, смысл можно или подчеркнуть, или нивелировать. Каллиграфия активно применяется в разных областях дизайна, особенно в области графического дизайна. В настоящий момент каллиграфия выступает как вид искусства, она уникальна тем, что её можно применить в любом виде дизайна в разной форме, исходя из специфики вида дизайна, в котором она будет применяться. Каллиграфию используют в следующих областях дизайна: графический дизайн (логотипы, шрифтовые плакаты и элементы фирменного стиля); дизайн интерьера (зонирование интерьера посредством создания перегородок из шрифтовых композиций и роспись стен каллиграфическими элементами); промышленный дизайн (роспись мелких промышленных объектов); арт-объекты.

В графическом дизайне важно правильно спроектировать элементы дизайна. При изучении литературы по каллиграфии и развитию навыков каллиграфического письма были выделены *знания, умения и навыки*, которые развивает каллиграфия. Это теоретические знания об истории и теории каллиграфии; знания о каллиграфических инструментах (стандартном, нестандартном и профессиональном каллиграфическом инструментарии); знания о видах шрифтовых гарнитур и способах совмещения

нескольких шрифтов в одной шрифтовой композиции, а также написание одного шрифта различными инструментами. Каллиграфия развивает также знания о правилах каллиграфического написания; теоретические и практические знания написания букв и шрифтов. При этом развивается ряд следующих умений: каллиграфическое правописание; работа с каллиграфическими инструментами; компоновка шрифтовых блоков в композицию.

Каллиграфия формирует такие навыки, как сенсорные качества (мелкой моторики) каллиграфического письма, владение каллиграфическим инструментарием. Она стимулирует некоторые свойства личности, а именно, внимательность, аккуратность, усидчивость; способствует развитию воображения, художественных, графических и композиционных навыков [1].

Согласно составляющим структуры проектного мышления, на основе концепции З.Г. Бегенау и выявленных знаний, умений и навыков, которые развивает каллиграфия, можно провести дальнейшие аналогии.

В каллиграфии важен синтез *внутреннего и внешнего*. В процессе создания шрифтовой композиции или, к примеру, плаката необходимо сначала выполнить композиционные поиски, создать эскизы, определить общую идею плаката. После определения идеи необходимо подобрать шрифты, соответствующие тематике и стилистике плаката. Это относится к области внутреннего — того, что решает сам «проектировщик». Каллиграфу, дизайнеру важно найти свою авторскую технику, уметь передать авторскую идею через графические образы. Но без основных знаний, отработанных шрифтов и без навыка рационального сочетания шрифтовых форм невозможно создать профессиональную шрифтовую работу. Тем самым внешний фактор непосредственно влияет на внутренний.

Необходимо соблюдать единство *новаторского и репродуктивного* в каллиграфии. Новаторские идеи, новые калли-

графические инструменты, несомненно, важны для создания необычных графических эффектов и разработки нестандартной формы букв, но использование только новаторских, экспрессивных идей может привести к созданию нечитабельных шрифтовых форм, понятных лишь создателю. Доминирование традиционных приёмов, с другой стороны, не позволит создавать интересные и современные проекты, поэтому важно пробовать в работе новаторство, но не забывать о традиционных техниках и приёмах.

В каллиграфических работах прослеживается синтез *воображения и абстрактного мышления*. Воображение — часть творческого процесса, без него невозможно представить выполнение авторской каллиграфической работы. Абстрактное мышление позволяет расширить границы и выйти за пределы требований. Применение такого мышления позволяет переосмыслить подход к работе или видоизменить его.

При выполнении каллиграфических работ на этапе генерирования идеи и переходе к формированию будущего визуального образа выполняемой каллиграфической работы активно применяется *механизм антиципации*. Антиципация представляет собой способность к действию с конкретным визуальным образом в отношении будущих ожидаемых результатов. Ярким примером антиципации в каллиграфии может быть то, что при долгой работе с одним и тем же текстом можно научиться угадывать слово по первым буквам, а по первым фразам — текст целиком. Здесь формируется консистенция самых различных знаний: зачастую при выполнении шрифтового плаката необходимо разбираться в той или иной сфере, в зависимости от специфики содержания плаката.

Не менее важен *принцип взаимосвязи игрового метода и обучения*. По характеру психологического процесса в обучении каллиграфии могут применяться коммуникативные и творческие игры. Игра применяется как основной приём преодоления пассивности у студентов.

Но игра должна быть короткой по продолжительности, чтобы по завершению её у студентов появилось желание вернуться к работе.

В обучении каллиграфии прослеживается *единство отражения и преобразования действительности*. Любой художественный образ изменяет реальность, тем самым создаёт новую реальность, в том числе вымышленную. Выполняя каллиграфическую композицию или шрифтовой плакат, каллиграф пытается отобразить реальность на листе бумаги, а отражая реальность, он преобразует её.

Единство сознательного и бессознательного также присутствует в обучении каллиграфии, но в меньшей степени, чем другие составляющие структуры проектного мышления.

Дисциплина «Каллиграфия» входит в учебный план и изучается студентами по направлению «Дизайн». Каллиграфия дисциплинирует и развивает мелкую моторику, воображение, креативность. Это непосредственно влияет на развитие проектного мышления. Дизайнер должен быть многогранно развит, разбираться во многих областях искусства. Овладение каллиграфией для дизайнера открывает новые возможности (в особенности для графического дизайнера), делает эту дисциплину незаменимой. Помимо развития проектного мышления, воображения, многовариативности и креативности, каллиграфия позволяет создавать уникальные текстографические и буквенные образы, что в настоящее время высоко ценится.

Таким образом, каллиграфия активно способствует развитию проектного мышления, она инициирует значительное количество идей на одну проектную задачу.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ См.: Екимовская М.А. Информационно-психологическая безопасность как глобальная проблема человечества. Молодой учёный. 2015. № 6; Козлова О.Н. Манипуляция сознанием и субъектность в XXI веке // Вестник РГТУ. 2010. № 3; Кузьмина М.Ю. Механизм кодирования визуальной информации в произведениях художественной культуры // Вопросы культурологии. 2013. № 12. С. 45–51; Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста. // Ineternum 2010. № 1. Режим доступа: [http://nounivers.narod.ru/pub/kf_clip.htm от 14.09.2016]; Самохвалова В.И. Информационные войны: культура против человека // Полигнозис. 2002. № 1 (17). Режим доступа: http://www.polygnosis.ru/default.asp?num=6&num2=175; а так же [11].
- ² См.: Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб.: Петрополис, 2000. 182 с.; Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. М.: Алетейя, 2000. 374 с.; Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. 256 с.; Царёва Н.А. Проблема философии культуры русского символизма и европейского постмодернизма. Владивосток: ВГУЭС, 2010. 390 с.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильева А.Ю. Интеграция цифровых технологий и каллиграфических навыков в обучении дизайнеров // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения: сборник статей XII междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Г.Ю. Гуляев. Пенза, 2019. С. 188–191.
2. Васильева А.Ю. Использование современных компьютерных программ в процессе обучения студентов каллиграфии // Наука и образование: тенденции и перспективы: материалы III междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. О.Б. Нигматуллин. Уфа, 2016. С. 25–29.
3. Бегенау З.Г. Функция. Форма. Качество / пер. с нем. Ал. Дижюра, М.М. Субботина. М.: Мир, 1969. 168 с.
4. Рыбалкина П.В. Проектное мышление в культуре: методологический анализ: дис. ... канд. философ. наук. Белгород, 2018. 152 с.
5. Гордон Ю. Книга про буквы от Аа до Яя. М.: Студия Артемия Лебедева, 2006. 594 с.

Об авторе:

Васильева Анна Юрьевна, преподаватель кафедры дизайна, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы (450008, г. Уфа, Россия),
ORCID: 0000-0003-2814-6995, vasileva_anika@mail.ru

REFERENCES

1. Vasil'eva A.Yu. Integratsiya tsifrovyykh tekhnologiy i kalligraficheskikh navykov v obuchenii dizaynerov [Integration of Digital Technologies and Calligraphic Skills in the Training of Designers]. *Nauka i innovatsii v XXI veke: aktual'nye voprosy, otkrytiya i dostizheniya: sbornik statey XII mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* [Science and Innovation in the 21st Century: Actual Issues, Discoveries and Achievements: Collection of Articles of the XII International Scientific and Practical Conference]. Ed. by G.Yu. Gulyaev. Penza, 2019, pp. 188–191.
2. Vasil'eva A.Yu. Ispol'zovanie sovremennykh komp'yuternyykh programm v protsesse obucheniya studentov kalligrafii [The use of Modern Computer Programs in the Process of Teaching Students of Calligraphy]. *Nauka i obrazovanie: tendentsii i perspektivy: materialy III*

mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Science and Education: Trends and Prospects: Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference]. Ed. by O.B. Nigmatullin. Ufa, 2016, pp. 25–29.

3. Begenau Z.G. *Funktsiya. Forma. Kachestvo* [Function. Form. Quality]. Translated from the German by Al. Dizhur, M.M. Subbotin. Moscow: Mir, 1969. 168 p.

4. Rybalkina P.V. *Proektnoe myshlenie v kul'ture: metodologicheskiy analiz: dis. ... kand. filosof. nauk* [Design Thinking in Culture: Methodological Analysis: Dissertation for the Degree of Candidate of Philosophy]. Belgorod, 2018. 152 p.

5. Gordon Yu. *Kniga pro bukvy ot Aa do Yaya* [Book about Letters from Aa to Yaya]. Moscow: Artemy Lebedev Studio, 2006. 594 p.

About the author:

Anna Yu. Vasileva, Lecturer at the Department of Design, Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla (450008, Ufa, Russia),
ORCID: 0000-0003-2814-6995, vasileva_anika@mail.ru
