

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Научная статья

УДК 37.013.43

DOI 10.37724/12577-4791-8192-m

Учебная практика (учебно-ознакомительная практика) в формировании этнокультурной компетентности студентов-дизайнеров

Марина Анатольевна Денисова

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
г. Рязань, Российская Федерация, m.denisova@365.rsu.edu.ru

Аннотация. Декоративно-прикладное народное творчество рассматривается в статье как основа социокультурного наследия, как социально-педагогический феномен, а также – как средство развития художественно-образного мышления студентов-дизайнеров в процессе формирования этнокультурной компетенции. Представлен проект программы учебной практики по разработке брендинга в реальных условиях деятельности предприятий народных промыслов Рязанской области. Предлагаются варианты дизайнерской технологии, расширяющие возможности взаимодействия дизайна и сферы социального сервиса и туризма.

Ключевые слова: декоративно-прикладное творчество, народные промыслы, этнокультурная компетентность, брендинг, дизайн-концепция.

Для цитирования: Денисова М.А. Учебная практика (учебно-ознакомительная практика) в формировании этнокультурной компетентности студентов-дизайнеров // Русская филология и национальная культура. 2024. №1(10). С. 77-87. DOI 10.37724/12577-4791-8192-m Доступно по ссылке: <https://filolog-rgu.ru/wp-content/uploads/st6-2024.pdf>

Original article

УДК 37.013.43

DOI 10.37724/12577-4791-8192-m

Educational practice (educational practice) in the formation of ethnocultural competence design students

M.A. Denisova

Ryazan State University named for S.A. Yesenin,
Ryazan, Russian Federation, m.denisova@365.rsu.edu.ru

Abstract. Decorative and applied folk art is considered as the basis of socio-cultural heritage, as a socio-pedagogical phenomenon, as well as a means of developing artistic and imaginative thinking of design students in the process of forming ethno-cultural competence. The draft program of the educational practice on the development of branding in the real conditions of the activities of the enterprises of folk crafts of the Ryazan region is presented. The variants of design technology are offered, which expand the possibilities of interaction between design and the sphere of social service and tourism.

Key words: decorative and applied creativity, folk crafts, ethno-cultural competence, branding, design concept.

Введение. Современный этап переосмысления социокультурных ценностей и дальнейшая судьба России во многом зависят от возрождения и освоения богатейшего национально-культурного наследия. Внутренним стержнем, скрепляющим современную художественную культуру с истоками человеческой цивилизации, является декоративно-прикладное творчество. В нём воплотилась родовая сущность человека, и в наш век приоритетов социального сервиса и коммуникаций развитие прикладного искусства обретает особую практическую значимость, остроту и актуальность.

Одним из действенных педагогических средств формирования этнокультурной компетентности выступают традиции народно-прикладного и декоративного творчества, которые при соблюдении определенных условий способствуют развитию творческого потенциала специалиста, свободно владеющего профессией, ориентирующегося в смежных видах деятельности, мобильного и конкурентоспособного, готового к профессиональному росту. Обратимся к сущностным признакам традиций и условиям их педагогического использования в качестве средства формирования этнокультурной компетентности студентов-дизайнеров, и раскрытия значения декоративно-прикладного творчества в этом процессе.

Основная часть. Среди пластических (или пространственных) искусств, декоративно-прикладное творчество занимает особое место. Когда мы видим нечто, написанное красками на холсте и висящее на стене в золотой раме, мы, не сомневаясь относим этот объект к живописи. И мы не будем сомневаться в скульптуре, видя человеческую фигуру, отлитую из бронзы или высеченную из

мрамора. Точно так же, рассматривая в музее удивительную керамику или ажурные кружева, народные глиняные игрушки или изделия из лозы, мы не удивляемся их присутствию здесь рядом с картинами и скульптурой в качестве произведений искусств особого рода.

Мир образов декоративно-прикладного творчества содержит бесчисленные аналоги с природными формами. Пластичность глины, упругость лозы, нежность кружев или сказочность вышивки, выявляются здесь с предельной остротой. И в то же время – это выражение глубиннейших представлений народа о мире и человеке, включившее в себя элементы формотворчества и игры. Такая широта народного искусства вполне естественна, так как восходит ко времени, когда человек проявлялся многогранно, а его природные качества еще не были отчуждены развитием цивилизации. Понимая это, мы можем раскрыть действительно всепроникающую природную одухотворенность народного декоративного искусства.

Многое из того, чем жило традиционное народное искусство, трудно постигаемо нами. Каждый образ, каждая мысль, каждая форма традиционного произведения отличались многомерностью их бытия и восприятия. Не случайно термин «фольклор» трактуется и как народное творчество, и как народная мудрость, и как народные знания, и как народный опыт и т.д.

Декоративно-прикладное творчество на протяжении веков развивало относительно небольшое число композиционных схем, декоративных решений, орнаментальных мотивов. Три закона определяли характер творчества: верность природному материалу, соблюдение традиционных правил, одухотворенный, индивидуальный труд. Из этого постоянства родились совершенная форма и орнамент – образец безупречного художественного решения. Идея красоты природных форм, в согласии, а не в противопоставлении, которым живет красота рукотворная, составляла основу декоративно-прикладного творчества.

Еще одним характерным признаком традиций является образовательно-мировоззренческая направленность. Многие исследователи отмечают высокий воспитательный и образовательный потенциал традиций, их мировоззренческую направленность. Это связано с тем, что на протяжении всей жизни человек подвергается их воздействию. Традиции активно влияют на мысли, чувства, эмоции, и на этой основе образуются принципы поведения, убеждения, подражания. Человеку достаются традиции и обычаи, проверенные обществом, т.е. он получает «эстафетную палочку» от предков.

Определяющими в характеристике декоративно-прикладного искусства принято считать два аспекта – этнический и социальный. Хотелось бы еще раз остановиться на этническом понятии декоративно-прикладного творчества. Так же уточнить сущность понятие «этнокультурная компетентность молодежи», представляющего собой социально-педагогический феномен, трактуемый как осведомленность молодого поколения в отношении народной культуры на

основе усвоения им социального опыта нации, позволяющая свободно понимать, использовать и вариативно интерпретировать всю сумму знаний, что составляет одну из главных задач данной проблемы.

Но в декоративном искусстве, можно не только создавать высокохудожественные произведения, или вещи полезные, бытовые, или просто красивые, можно заниматься осовремениванием той или другой продукции, которая уже потеряла сущность своей полезности. Можно ее декорировать, изменять стиль, направленность бытового назначения, делать вещь фантастической, непохожей ни на что ранее виденное.

Народные промыслы, несущие отпечаток времени, традиций, истории, географического расположения и т.д., очень важны для нашей русской культуры. В наше современное время, когда активно развивается туризм и пропагандируются народные промыслы, музеи, исторические и значимые места, они необходимы для воспитания молодого поколения. И здесь, как нельзя кстати приступают к своей работе коммуникативные дизайнеры, которые знают, как донести до потребителя актуальность проблемы, как сделать продукт более востребованным, как осовременить и придать статусность какому-либо изделию.

В дизайне и прикладном искусстве действуют свои собственные законы; в частности, декоративное оформление изделий, поиск индивидуального видения предмета, творческий подход и стилистическое направление. Педагогический поиск заключается в объединении дизайнерского решения и углубленного изучения регионального художественного наследия и ознакомление с основами прикладного мастерства, а также единых задач: освоения основ народной культуры, развитие индивидуального творческого подхода к декоративно-прикладному творчеству.

Именно в этом контексте, на основе изучения декоративно-прикладного творчества, была разработана программа учебной практики для студентов Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, обучающихся по направлению «Коммуникативный дизайн». Программа включает два основных раздела:

- разработка фирменного стиля предприятия народного художественного промысла.
- создание современного продукта на основе народного художественного промысла.

Базой практики стала автономная некоммерческая организация «Центр развития креативных индустрий», с которой был заключен договор о прохождении практики. В договоре Заказчик предложил два варианта участия студентов в исполнении реального заказа на разработку брендинга народных промыслов Рязанской области. В любом из вариантов перед студентами коммуникативного дизайна, как исполнителями договора, были поставлены две задачи:

- разработка брендинга.
- разработка продукта-девелопмента и брендинга.

Кроме того, студентам необходимо было выбрать один из народных художественных промыслов Рязанской области для создания фирменного стиля и гайдлайна на основе исторической идентичности промысла. Им были предложены следующие известные в России промыслы Рязанской области:

- Михайловское кружево,
- Кадомский вениз,
- Скопинская керамика,
- Касимовская роспись (хохлома),
- Сапожковская игрушка,
- Пощуповская игрушка,
- Шиловская лоза.

В первом варианте были обозначены следующие этапы работы:

1 этап. Исследование выбранного промысла:

- составление исторической справки;
- изучение орнаментов, их семантики, а также источники заимствования;
- изучение колористического сочетания и его семантики;
- аналитика дизайна современных каналов коммуникации промысла.

2 этап. Разработка дизайн-концепции с визуальными элементами бренда:

- логотип,
- паттерн,
- комбинаторные шрифты,
- колористическое решение.

3 этап. Разработка мокапов рекламных носителей с визуальными элементами бренда. Мокап — это трёхмерная модель объекта, с помощью которой можно наглядно продемонстрировать дизайн и до производства оценить, как он будет выглядеть в реальности (в среде).

4 этап. Создание гайдлайна с современной айдентикой промысла.

Гайдлайн — это руководство, в котором описываются правила использования фирменного стиля. В нем указываются правила нанесения логотипа и использования фирменного стиля. Айдентика- имидж бренда. Фирменные цвета, эмблема, нейминг, философия бренда и целая история, созданная на основании нейромаркетинга.

5 этап. Разработка рекламного продукта на основе гайдлайна и печать рекламных носителей:

- каталог с изделиями промысла;
- фестивальные плакаты и бейджи;
- мерча с айдентикой (худи, шопперы, скейты, кепки, и прочее).

Во втором варианте необходимо было так же выбрать один из народных художественных промыслов Рязанской области для создания современного продукта, но уже на основе исторической идентичности промысла.

1 этап. Исследование выбранного промысла:

- историческая справка;
- конкурентное окружение;
- продуктовый анализ и определение точек роста;
- целевая аудитория (фактическая и идеальная).

2 этап. Разработка позиционирования и определение ниши на рынке.

3 этап. Разработка уникальных продуктовых преимуществ современного продукта на основе исторической идентичности промысла.

4 этап. Разработка нейминга и визуальных элементов бренда.

5 этап. Определение маркетинговых каналов продвижения продукта.

6 этап. Создание профиля продукта и гайдлайна в формате проектной презентации.

7 этап. Разработка натурального образца продукта.

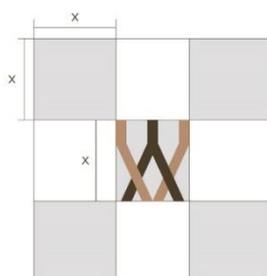
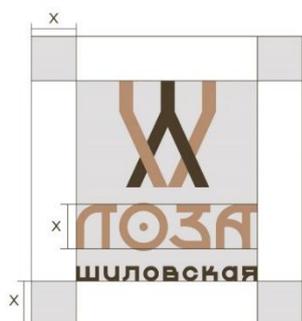
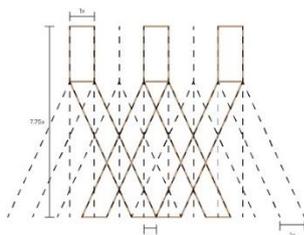
Программа ориентирована не только на профессиональный рост, но также на изучение и сохранение культурного и духовного наследия Рязанской области, патриотическое и эстетическое воспитание молодежи.

Отмечу, что в ходе исполнения договора кардинально положительно изменилось отношение студентов к освоению профессиональной терминологии. Именно ориентация на практический результат, когда тема переходит на современную подачу материала для заданий практикантами-дизайнерами, вызвала потребность и необходимость оперативного освоения и восприятия современного языка коммуникативного дизайна. Но при этом важно, чтобы начинающие профессионалы не сделали самоцелью язык компьютерных программ и коммуникативный сленг, не заблудились в современных профессиональных терминах. Важно возвращать их к истокам, к традиционным ценностям, к народным промыслам, чтобы они видели и понимали красоту наследия наших предков, красоту нашей истории.

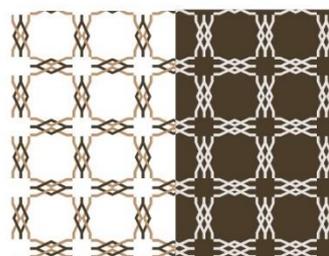
Заключение. Целью проведения данной практики по направлению «Коммуникативный дизайн» является развитие художественного и образного мышления, позволяющего свободно владеть пластической формой в творческой работе студента как художника-дизайнера, как художника графика, как декоратора. А также – научить его стилизовать форму, предмет, объект, натуру и последовательно выполнять все этапы стилизации, от декоративной формы до стилового знака; научиться умению пользоваться различными текстурами и приемами выполнения графических работ. Практическая значимость программы заключается в расширении возможностей применения её результатов, в том числе для профессионального участия дизайнеров в деятельности сферы социального сервиса и туризма, для продвижения туристических маршрутов по

«карте этнического прикладного искусства» России. Разрабатывая фирменный стиль народных прикладных промыслов, дизайнеры создают новую современную концепцию сохранения и развития народной-художественной культуры.

фирменный стиль

паттерн

шрифты

Aa

Gilroy
Regular
Medium
SemiBold
Bold

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы
Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

aa

practice-font
regular

аа бб вв гг дд ее ёё жж зз
уу ўў кк лл мм нн оо пп рр
сс тт цу фф хх цу чч шш
щщ ьь ыы ьь ээ юю яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ŧa

Sangha Regular
Regular

Ŧa Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж
Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц
Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю
Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

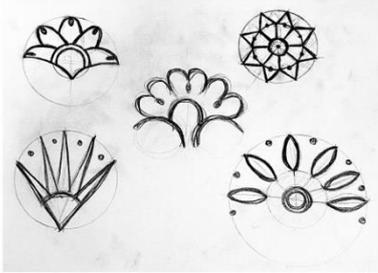
цвета

hex	hex	hex	hex
#f9f6f6	#be956e	#4b3d2a	#2d2926
rgb 249/ 246/ 246	rgb 190/ 149/ 110	rgb 75/ 61/ 42	rgb 45/ 41/ 38
cmk 3/ 4/ 3/ 0	cmk 22/ 40/ 57/ 11	cmk 52/ 56/ 72/ 62	cmk 67/ 62/ 61/ 74

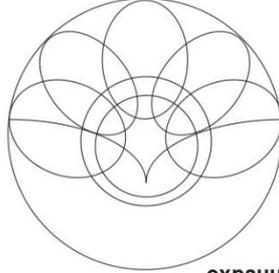

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ «КАДОМСКИЙ ВЕНИЗ»

ЭСКИЗЫ

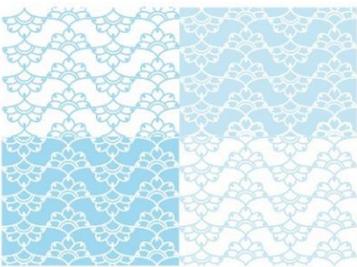
МОДУЛЬ

ЛОГОТИП

ПАТТЕРН

ЗНАК

ЛОГОТИП

комбинаторные шрифты

Аа Monomakh Unicode
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Аа Arial Narrow
Regular
Bold
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

мокапы

колористическое решение

Фирменный стиль «Пощуповская игрушка»

Наброски

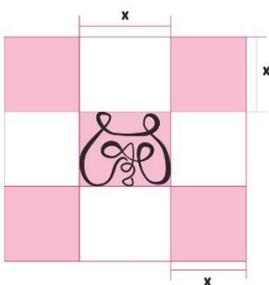
Построение знака

Построение логотипа

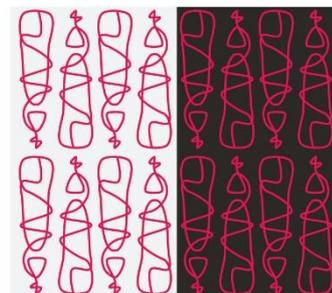
Охранное поле

Охранное поле

Паттерн

Комбинаторные шрифты

Nord
Bold

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё
Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу
Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ
Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

rounded
regular

аа бб вв гг дд ее ёё жж
зз ии юй кк лл мм нн
оо пп рр сс тт уу фф
хх цц чч шш щщ ъъ ыы
ьь ээ юю яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Gilroy
Medium

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё
Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм
Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу
Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ
Ыы Ьь Ээ Юю Яя
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Мокапы

Колористическое решение

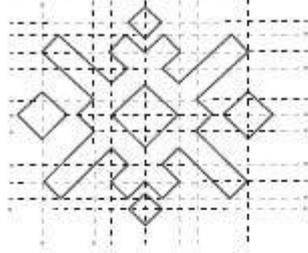

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ МИХАЙЛОВСКОГО КРУЖЕВА

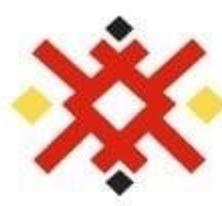
логотип

построение знака

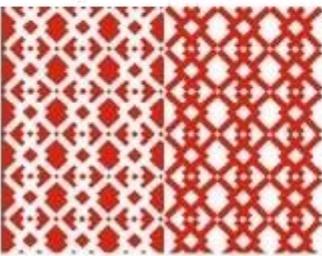
знак

гайдлайн

паттерн

комбинаторные шрифты

MULTITYPE PIXEL

REGULAR SC

абвгдеёжзийклмнопр
стоуфхцчшщъыьэюя
0123456789

Heraclito

Bold

абвгдежзкниклмнопр
стоуфхцчшщъыьэюя
0123456789

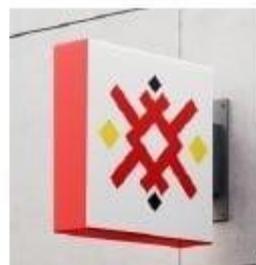
колористическое решение

HEX: #DC2312
CMYK: C 5% M 95% Y 100% K 1%
RGB: R 220 G 35 B 18

HEX: #F5D041
CMYK: C 4% M 33% Y 79% K 0%
RGB: R 247 G 211 B 66

HEX: #25211E
CMYK: C 69% M 64% Y 63% K 80%
RGB: R 37 G 33 B 30

мокапы

Список источников

1. Народные художественные промыслы Рязанской области. 2023. 249 с.
2. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное творчество: теория, история, практика. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 381 с.
3. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие для среднего профессионального образования. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФОРУМ, 2010. 288 с.
4. Федотов Г.Я. Энциклопедия ремёсел. М.: Эксмо, 2003. 606 с.

References

1. Folk arts and crafts of the Ryazan region. 2023. 249 p. (In Russ.)
2. Vakulenko E.G. Folk arts and crafts: theory, history, practice. Rostov n/d: Phoenix, 2007. 381 p. (In Russ.)
3. Molotova V.N. Decorative and applied arts: a textbook for secondary vocational education. 2nd ed., rev. and additional M.: FORUM, 2010. 288 p. (In Russ.)
4. Fedotov G.Ya. Encyclopedia of crafts. M.: Eksmo, 2003. 606 p. (In Russ.)

Информация об авторе

Денисова Марина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры культурологии Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, член Союза дизайнеров России.
e-mail: m.denisova@365.rsu.edu.ru

Information about the author

Denisova Marina Anatolyevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Cultural Studies, Ryazan State University named after S.A. Yesenina, member of the Union of Designers of Russia.
e-mail: m.denisova@365.rsu.edu.ru

Дата поступления статьи: 24.02.2024