В.О. РЫЖИКОВ
Кандидат искусствоведения, доцент, кафедра «Художественное проектирование интерьеров» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: sepia07@mail.ru

Д.М. ХАРИТОНОВА
Доцент, кафедра «Художественное проектирование интерьеров» МГХПА им. С.Г.Строганова
e-mail: 1800da@gmail.com

V.O. RYZHIKOV
PhD in Art, associate professor, department of «Artistic design of interiors» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: sepia07@mail.ru

D.M. KHARITONOVA
Associate professor, department of «Artistic design of interiors» of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: 1800da@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663-2021-3-2-119-124

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕФЕРЕНСОВ В СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF USING REFERENCES IN MODERN DESIGN TEACHING PROGRAMS

Современная практика преподавания дизайна интерьеров с использованием современных технологий включает в себя такой инструмент, как референсы. В процессе анализа современных особенностей преподавания дизайна выявляются как положительные, так и отрицательные последствия применения референсов. Правильный подход к обучению может частично или полностью нивелировать негативные стороны этого инструмента.

The modern practice of teaching interior design using modern technology includes such a tool as references. In the process of analyzing the modern features of teaching design, both positive and negative consequences of the use of references are revealed. The correct approach to teaching can partially or completely neutralize the negative aspects of this tool.

Ключевые слова: методология преподавания, референсы, обучение дизайну.
Keywords: teaching methodology, references, design teaching.

Существует мнение, что работа по референсам (образцам проектов, полных интерьеров или их деталей, художественных работ, фотографий, на которые опирается дизайнер в творческом процессе) неизбежно вторична. Это приводит не только к этическим сложностям, связанным с плагиатом, но и к уменьшению разнообразия и замедлению процесса образования трендов в дизайне пространств. Отсутствие процесса творческого поиска и использование комбинаций готовых шаблонов не приводит к созданию действительно уникального персонализированного интерьера. Но одновременно в начальной стадии проектирования у дизайнера неизбежно возникает потребность в накоплении информации по теме проектирования: ведь наверняка есть кто-то, у кого можно многому научиться и кто прошел путь поиска и обора оптимального решения.

Подавляющее большинство современных образовательных программ по дизайну интерьеров включают в себя поиск референсов. Преподаватели акцентируют внимание на том, что референсы в первую очередь используются для формирования так называемой насмотренности, а не поисков конкретных ходов, которые можно заимствовать. Л.И. Нехвядович, Ю.В. Кирюшина и О.А. Шелюгина определяют насмотренность следующим образом: «Насмотренность — это возможность быстрого оценочного суждения на основе богатого опыта восприятия визуальных объектов высокого качества» [1, с. 306]. В более прикладном смысле насмотренность можно определить как навык подбирать решения под конкретную задачу на основе общего художественно-визуального вкуса.

Сторонники [2] использования референсов в обучении дизайну утверждают, что невозможно создать качественную работу без опыта предыдущих проектировщиков. Более того, игнорируя этот опыт, мы

вынуждены заново проходить путь мировой истории дизайна, а значит, наше развитие как специалиста замедлится.

Серьезной ошибкой, часто возникающей у неопытных студентов, может быть стремление добавить в свой интерьер как можно больше ярких художественных приемов. Это приводит к созданию перегруженных, безыдейных и дисгармоничных интерьеров, в которых отсутствуют внутренняя логика организации пространства и, довольно часто, его функциональность. Одна из причин, по которой возникает эта проблема, — отсутствие у студентов понимания, зачем ему нужен подбор референсов, он лишь находит изображения, впечатляющие его, и копирует, не анализируя.

Важно понимать разницу между подбором исходных примеров для поиска вдохновения и последующей работы над собственными идеями и для заимствования конкретных визуальных приемов. Копирование чужих работ может быть полезно для развития технических навыков, но никак не для развития творческого мышления.

Включая работу с референсами в программу обучения дизайну интерьеров, необходимо четко обозначать студентам цель той или иной задачи. Если цель занятия — отработать навыки работы в программном обеспечении для 3D-визуализации, то удачным решением может быть предложение найти референс и создать максимально похожее на него изображение, работая с объектами, освещением, ракурсами и так далее. Сам процесс подбора референса поспособствует развитию визуального вкуса студента, а процесс создания изображения улучшит технические навыки. При этом преподаватель должен объяснить, что работа в первую очередь направленна на развитие прикладных навыков и творческой не является. В случае, если студентам предлагается создать собственный дизайн интерьера, необходимо объяснить им основные принципы подбора референсов для этой задачи: референсы должны вдохновлять, а не быть шаблонами для копирования. Одним из удачных решений является составление мудборда — набора референсов, отражающего общий концепт проекта. Мудборды часто используются для согласования проекта с заказчиком до начала работы над ним, так что навык составления такого коллажа поможет студентам в процессе реальной работы в будущем.

Другим способом работать с референсами для поиска идей может быть групповая работа. Коммуникация посредством визуальных образов учит студентов использовать именно этот язык общения для до-

несения своих идей. Это формирует одно из главных умений дизайнера — воплощение мысли в виде конкретного решения в интерьере. [3] К тому же, нередко заказчики показывают дизайнеру собственные референсы, чтобы объяснить, каким они хотят видеть свое помещение, и для дизайнера важно умение понять причину, по которой возникает такой запрос. Некоторые референсы могут говорить только об эстетическом вкусе клиента, другие — о его потребностях (например, иметь детскую комнату). Здесь для дизайнера важен не только навык коммуникации посредством визуальных единиц, но и навык анализа.

Эффективно использовать референсы для анализа тенденций на рынке. Дизайн всегда отражает сложный комплекс экономических, социальных и политических процессов, и хороший дизайнер должен уметь находить причинно-следственные связи и интегрировать их в свои проекты.

Ключевым фактором, который отличает использование референсов для развития собственных идей от слепого копирования, является проведение исследования. В процессе исследовательской деятельности дизайнер пытается понять, какими принципами руководствовался создатель выбранного в качестве анализируемого интерьера, какую идею отражает каждый предмет или какую функцию он несет. Задача в том, чтобы искать инструменты, соответствия, осваивать внутреннюю логику интерьера. Дизайнеру важно сопоставлять аналоги, понимать, какой художественный ход дал тот результат, который в итоге позволил выделить этот интерьер как наиболее удачный из сотни других. Процесс исследования подразумевает постановку вопросов и поиск ответов на них, а также последующую их систематизацию. В таком процессе дизайнер может увидеть, как найти решения для собственной задачи, действуя по аналогии или прямо противоположно. Именно такой подход приводит к профессиональному росту.

То есть, по сути, в образовательном процессе необходимо сформировать оценочный механизм при восприятии «красивой картинки» в интернете. Один из самых распространенных способов формирования такого механизма — структурирование, раскладывание исходного визуального контента на отдельные группы, типы. Выделение особых групп в неструктурированной массе иллюстраций уже давно используется в научной сфере, но при этом такой метод вполне применим и для повышения эффективности работы в практических сферах. Критерии для

систематизации или разделения материалов могут быть разные в зависимости от параметров анализа исходного материала. В сфере проектирования интерьеров наиболее частыми критериями оценки являются приемы, связанные с формированием художественного образа, организация планировки, сложность и простота пространственных характеристик интерьера, логичности работы отделочных материалов в интерьере, возможности трансформации и т.д.

Еще лет 20 назад такого понятия, как референс, в дизайне интерьеров практически не существовало не только в педагогической, но и в профессиональной практике. Считалось, что работа начинается с планировки, композиции и поиска художественного образа, а также стилистических приемов. Максимум, на что можно было опираться, это на классические примеры. Доступность информации, возникшая с распространением Интернета, многое изменила. Безусловно, стало отчасти легче вести диалог как преподавателей со студентами, так и заказчиков с дизайнерами, и уровень взаимопонимания между этими сторонами вырос, как и насмотренность выпускников факультетов дизайна, но, с другой стороны, пострадала магия чистого листа и чистого творчества, когда идея рождается из планировочных особенностей здания и композиционных находок. Студенты слишком часто получают готовые решения до того, как создадут что-то сами, и без аналитических навыков они вряд ли будут способны на что-то большее, чем копирование, поэтому именно на развитие аналитических способностей студентов стоит направлять наибольшие усилия. Без глубинного понимания того, какой цели служат объекты в пространстве (а такая цель должна быть у каждого объекта, иначе пространство не будет оптимизированным), также невозможно создать качественный дизайн интерьера, как и без богатого эстетического вкуса. Работа с референсами при правильном подходе способна развить оба этих навыка.

Список литературы:

1. *Нехвядович Л.И., Кирюшина Ю.В., Шелюгина О.А.* Развитие визуальной культуры как условие формирования профессиональной компетентности студентов творческих направлений подготовки // МНКО. — 2017. — № 6 (67). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-vizualnoy-kultury-kak-uslovie-formirovaniya-professionalnoy-kompetentnosti-studentov-tvorcheskih-napravleniy-podgotovki (дата обращения: 01.07.2021).

2. *Антониади Е.С.* Роль архитектурного рисунка в работе архитектора // Наука и образование сегодня. — 2018. — № 1 (24). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-arhitekturnogo-risunka-v-rabote-arhitektora (дата обращения: 01.07.2021).

3. *Розенсон И.А.* Основы теории дизайна / И.А. Розенсон. — Санкт-Петербург: Питер, 2007.

4. *Габриелян Л.И., Шпагина И.С.* Формирование визуального мышления в процессе преподавания цифровой живописи // Право и практика. — 2017. — № 4. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-vizualnogo-myshleniya-v-protsesse-prepodavaniya-tsifrovoy-zhivopisi (дата обращения: 03.07.2021).