

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ К ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2013 Д.Д.Буранок

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Статья поступила в редакцию 01.02.2013

В данной статье рассматриваются два направления в уровне готовности к обучению в вузе у дизайнеров и у художников, анализируется разница в понимании ключевых понятий и навыков у будущих дизайнеров и художников, прогнозируется взаимообмен дисциплинами и методами подготовки дизайнеров и художников для оптимизации образовательного процесса. *Ключевые слова:* уровень готовности освоения знаний, профессиональная компетенция, дизайн, декорирование, композиция, декоративно-прикладное искусство.

Рассматривая рукотворные работы студентов отделения дизайна зачастую мы видим множество креативных и новаторских идей выполненных с посредственным качеством изобразительности. Это обуславливается слабой художественной базой. Студенты поступают в вуз с различной степенью художественного образования, как следствие – программы рассчитаны на средний или низкий уровень знаний¹. Изучение классических дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Скульптура» на первом курсе обучения призваны восполнить пробелы в основных базовых художественных навыках.

При изучении художественных работ студентов-первокурсников отделения художественного образования наблюдается противоположная тенденция. Работы достаточно художественны, но лишены авторского новаторства, декоративности и оригинальности. Это объясняется ограниченностью начального и среднего художественного образования – художественных школ и училищ – лишь академической программой из классических дисциплин: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура» и т.д. При этом, более современные виды изобразительного или декоративно-прикладного искусства в процессе обучения в художественных школах и училищах либо не изучаются, либо так же опираются на излишнюю живописность и натуралистичность.

С целью более подробного изучения двух направлений подготовки специалистов – художников и дизайнеров и выявления их общностей и различий нами было проведено анкетирование в период с сентября по ноябрь 2012 года. Особенность его заключалась в том, что одна и та же анкета, состоящая из десяти вопросов тестового и открытого

характера, была предложена студентам-первокурсникам бакалаврам отделения дизайна Самарского государственного архитектурно-строительного университета и студентам-первокурсникам бакалаврам отделения изобразительного искусства Поволжской государственной социально-гуманитарной академии.

В начале обучения студенты знакомятся с основными базовыми понятиями и навыками: композиционными построениями, основами изображения, структурирования и декорирования изображаемого материала. Поэтому тестирование проводилось в рамках изучения дисциплин «Пропедевтика. Основы композиции» и «Декоративно-прикладное искусство». Это обуславливается так же и тем, что мы видим наиболее важным компонентом в структуре профессиональной компетентности дизайнера костюма профессиональную компетентность в области декоративно-прикладного искусства и композиции. Данные предметы взаимодополняемы и неотделимы друг от друга. В основе этих дисциплин лежат важнейшие навыки будущего специалиста – это композиционное построение заданного пространства и декоративное его решение. Вопросы были предложены в тестовой форме и виде варианта открытого ответа.

Понятие композиция определяется правильно всеми студентами, как художниками, так и дизайнерами, а именно как связь различных частей в единое целое, в соответствие с какой-либо идеей, которые вместе составляют определенную форму.

Изучение дисциплины «Декоративно-прикладное искусство» в рамках открытого вопроса студенты разных отделений видят по-разному: студенты отделения изобразительного искусства – как овладение ремёслами, студенты факультета дизайна – не только как промыслы, но и как работу с декором исходного материала: валяние, роспись, коллажи.

Различия в понятиях «декорирование» и «дизайн» плохо сформулированы у студентов. На вопрос об этих определениях многие выбрали вариант

⁰ Буранок Дарья Дмитриевна, аспирант кафедры психологии. E-mail: buranok@yandex.ru

¹ Межевова Ю.А. Изображение по описанию при обучении художественно-изобразительным дисциплинам // Актуальные проблемы гуманитарных наук: мат. ежегодная научно-практическая конференция «XIII Кирилло-мефодиевские чтения». – Смоленск: 2007. – С. 115 – 118.

ответа: «Дизайн» без «декорирования» невозможен так же, как и «декорирование» без «дизайна». Более верным будет ответ: «Дизайн» – это более объемный процесс, а декорирование часть – этого процесса». Такой подход к дизайну сложился ещё в конце XIX века и относится к возникновению в это же время известного английского «Движения искусств и ремёсел», возглавленного Уильямом Моррисом, когда были сформированы главные положения теории и творческие принципы дизайна как декорирования. Позже дизайн как художественно-промышленная деятельность в начале XX века получил возможность создавать формы, а не заниматься их украшательством, формировать фирменный стиль электротехнических приборов, автомобилей, радиоаппаратуры (деятельность Петера Беренса в компании AEG и американской автомобильной фирмы «Форд»)².

В следующем вопросе среди перечисленных понятий необходимо было выбрать способы декорирования и структурирования пространства или формы. Ответы художников-первокурсников показали, что студенты плохо понимают разницу в поиске структуры и декоре формы. Ответы студентов-дизайнеров были более полными и правильными. Они нашли больше способов поиска структура и декора, а значит они были с ними ранее ознакомлены и тщательнее подготовлены к дальнейшему обучению.

Далее предлагалось выбрать из четырёх дисциплин («История музыкального искусства», «Этика дизайна», «Безопасность работы на производстве», «Виды рекламы и художественное проектирование рекламы») те, которые помогли бы в дальнейшей художественно-проектной деятельности. Из предложенных вариантов изучения возможных дисциплин студенты отделения дизайна единогласно выбрали «Этику дизайна» (как освоение основных современных морально-этических норм поведения с заказчиком, коллегами на основании нормативно-правовых стандартов, этических, философских и психологических норм). Студенты отделения изобразительного искусства так же выбрали «Этику дизайна», но большее количество их выбрало «Виды рекламы и художественное проектирование рекламы» (изучение всех классификаций видов рекламы, способов рекламирования и экспонирования дизайнерских объектов). Это говорит о том, что студентам интересны те дисциплины, которые находят востребованность и реализацию в реальной жизни, а так же говорит о перспективности развития этих отраслей в педагогике.

Областью применения знаний на практике студенты факультета дизайна видят: графический

дизайн, шрифтовой дизайн, дизайн костюма и текстиля. Студенты отделения изобразительного искусства видят областью применения знаний графический, шрифтовой дизайн, web-дизайн и дизайн среды, но эти дисциплины не входят в область преподаваемых им знаний. Это говорит о том, что студенты плохо понимают содержание и цель своего высшего образования. Причина этого и в том, что бытует мнение «умение рисовать уже позволит стать дизайнером». Мало кто понимает, что дизайнер – это не только художник, которым он обязан быть, но и проектировщик, что так же является неотъемлемым его качеством. Мы считаем необходимым доносить до абитуриентов обеих специальностей: будущих студентов-дизайнеров и студентов-художников, что дизайнер легко может перестать проектировать и стать только художником, а художнику стать дизайнером намного сложнее.

Компетентным дизайнером студенты отделения изобразительного искусства видят человека, способного подтвердить теорию практической реализацией своих замыслов в жизнь. Студенты факультета дизайна единогласно ответили, что это человек, владеющий профессиональными дисциплинами, морально-этическими знаниями и способный к самосовершенствованию, что более полно характеризует понятие компетентного дизайнера.

Изучение такой дисциплина как «Педагогика дизайна» студенты обеих специальностей видят необходимым. Это позволяет сделать вывод о необходимости разработки и внесения этой дисциплины в учебные планы и рабочие программы, как художников, так и дизайнеров. Это даст возможность студентам в дальнейшем заняться преподавательской деятельностью.

В следующем вопросе студентам было предложено выбрать из четырёх вариантов форму художественно-графического (художественно-проектного) образования. Были предложены следующие формы художественного образования: классическое (на базе изучения дисциплин «академический рисунок», «пластическая анатомия», «живопись» и т.д.); инновационное (на базе развитого компьютерного оснащения и внедрения новейшего технического оборудования); комплексное (с применением, как классических художественных дисциплин, так и инновационных); на выбор студента (модули и блоки дисциплин выбираются самим студентом). Студенты видят художественно-графическое образование комплексным, то есть на базе классических художественных дисциплин с применением новейших компьютерных и технических разработок. И, наконец, после окончания курса обучения студенты-дизайнеры в идеале видят себя модельерами, а студенты отделения изобразительного искусства – художниками.

Таким образом, изучая художественные работы и результаты анкетирования, мы наблюдаем два противоположных направления в уровне готовности к

² История дизайна [Электронный ресурс] Ресурс доступа URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0 (Дата обращения 23.12.12).

обучению в вузе: у дизайнеров – креативность и новаторство без художественной базы и у художников – натуралистичность, излишняя живописность, при отсутствии креативности, понимания и учёта современных направлений, и потребностей в искусстве.

Мы считаем возможным и необходимым взаимобмен дисциплинами и методами подготовки дизайнеров и художников для оптимизации образовательного процесса и получения более грамотных и разносторонне подготовленных специалистов. Так, например, у студентов-дизайнеров костюма существует особенность начинать занятия по специальным дисциплинам с выполнения набросков фигуры человека с натуры в современной, «модной» манере для получения стильной, дизайнерской изобразительной графики. Этот опыт мы считаем очень полезным и для студентов-художников для развития навыков быстрого построения фигуры человека в правильных пропорциях и стильной одежде.

В учебном плане подготовке художников и живописцев существует дисциплина «Техника живописи старых мастеров», в рамках которой студенты выполняют копии работ известных живописцев, овладевают основными приёмами живописи и графики, а затем выполняют авторские работы с применением новых знаний. В процесс обучения дизайнеров так же необходимо внедрение аналитических копий работ известных мастеров не только в рамках отдельным тем курсовых работ и проектов, но и как отдельного предмета изучения. Аналитика техник признанных мастеров здесь может рассматриваться в рамках изучения эвристических приёмов проектирования. Решение творческих задач может достигаться двумя приёмами: алгоритмическим (представляют собой чёткие последовательности выполнения операция) и эвристическим. Метод аналогий (или метод заимствования аналогий) – это один из эвристических методов решения поставленной задачи. При этом методе используются аналогичные приёмы, взятые из инженерных решений, произведений архитектуры и живописи. Дизайнер сталкивается с интерпретацией творческого источника и превращает его путем трансформаций в проектное решение. Этот метод применяют достаточно часто на стадии образного решения объекта в проектировании³. Для студентов-дизайнеров было бы уместным перенять опыт аналитического копирования работ признанных мастеров для интерпретирования их в современности.

Преимущество опыта прошлых лет и столетий в художественном и дизайн образовании может носить более масштабный характер. Традиции творческой мастерской носят сегодня необязательный характер, а скорее, форму по выбору куратора (или кураторов) группы. Ранее образование художников, а позднее и дизайнеров-проектировщиков, было

неразрывно связано с мастерской. Центральное место в ней отводилось мастеру – эталону для подражания, при этом мастер не только показывал, как должно быть выполнено, но практиковал совместную с учениками работу. Подобные примеры можно наблюдать в обучении всех гениев изобразительного искусства или дизайна. Например, Леонардо да Винчи в детстве был отдан в ученье мастеру Андрео дель Верроккио. В картине «Крещение Христа святым Иоанном» Леонардо написал ангела, одетого в плащ; несмотря на то, что он был ещё очень молод, его ангел получился гораздо лучше всех остальных фигур, выполненных мастером Андреа⁴. Другой пример – Вальтер Гропиус, немецкий архитектор, один из основоположников функционализма в дизайне, основатель знаменитой школы Баухауз. Огромное значение для его будущей деятельности имела работа в мастерской П.Беренса, одним из учеников которого был также Ле Корбюзье⁵.

Процесс становления студента грамотным специалистом неотделим от подражания личному примеру педагога или мастера. Влияние личности педагога на педагогическую деятельность особенно велико и существенно уже потому, что воспитание включает в себя межличностные отношения, индивидуальный облик воспитателя, чутье, интуицию, находчивость, такт и многие другие субъективные качества, которые выступают как реальные и действенные факторы искусства воспитания. Преподающий может стремиться побудить и развить в своих учениках способность и вкус к самостоятельному мышлению, к творческому освоению идей и методов, составляющих фундамент данной науки, позволяющему открывать новые соотношения и взаимосвязи, формулировать новые закономерности в данной науке⁶.

В дизайн образовании особое внимание уделяется проектной форме обучения. Каждая тема, изучаемая в рамках специальной дисциплины «Дизайн проектирование», с первого эскиза и до момента сдачи создаётся, оформляется и презентуется в виде завершённого проекта. Это форма очень актуальна в контексте современных новых требований к образовательному процессу и изменений методов обучения, позволяющих сместить акценты в сторону самостоятельного изучения учебного материала⁷. При

⁴ Мир Леонардо. Учитель и ученик [Электронный ресурс] Ресурс доступа URL: <http://worldleonard.h1.ru/doc/leonardo/master.htm> (20.12.2012).

⁵ Ключев М.Ю. Германское направление развития дизайна [Электронный ресурс] Ресурс доступа URL: http://rosdesign.com/design/istorofdesign_deutsch.htm (13.12.2012).

⁶ Бусыгина А.Л. Профессор – профессия: теория проектирования содержания образования преподавателя вуза. Издание 2-е, испр. и доп. – Самара: 2003. – С. 39.

⁷ Бусыгина А.Л., Сараева А.А. Педагогические условия эффективности подготовки будущих учителей к проектной деятельности // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – Том 13. – № 2(5). – 2011. – С. 1041 – 1046.

³ Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: Учеб. пособие для вузов. – М.: 2003. (2-е изд., стер. – 2004). – С. 224.

этом особенно важной становится роль руководителя проекта, студии или мастерской. Он становится не только мастером и эталоном в области прикладного творчества, но и теоретиком, эрудированным в области истории искусств и дизайна, а так же психологом, так как в его задачи входит создание рабочего микроклимата коллектива группы учащихся и разъяснение психологических тонкостей работы с будущими заказчиками. Проектную форму обучения мы предлагаем перенять у дизайн образования и для образования художников, так как с её помощью

каждая тема будет являться законченным проектом, что позволит лучше организовать и структурировать навыки будущих художников. Образование дизайнеров и художников ставит себе разные цели, но имеет ряд общих практически применимых методов и способов обучения взаимобмен которыми позволит получить более грамотных и разносторонне подготовленных специалистов по каждому из направлений подготовки и поможет оптимизации всего образовательного процесса.

THE ANALYSIS OF READINESS OF THE FUTURE DESIGNERS TO ART-DESIGN ACTIVITY

© 2013 D.D.Buranok[°]

Samara State Academy of Social Science and Humanities

There are two trends in a level of readiness for training in a high school for designers and artists are discussed in this article, analyzing the difference in understanding of key concepts and skills of future designers and artists, interchange by disciplines and methods of preparation of designers and artists for optimization of educational process is predicted.

Key words: a level of readiness of development of knowledge, the professional competence, design, dressing, a composition, arts and crafts.

[°] *Buranok Darya Dmitrievna, Postgraduate of faculty of Psychology.
E-mail: buranok@yandex.ru*