

УДК [377+378.147+37.036.5]:74

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

М.К. Рамазанов

Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, г. Актюбинск

Дается анализ существующих в дизайн-образовании подходов к формированию и развитию необходимых профессиональных качеств. Каждая сложившаяся школа подготовки дизайнеров высшей квалификации руководствуется всецело своей оригинальной концепцией дизайна и индивидуальным видением его профессиональных целей и задач, методов и средств деятельности, в соответствии с которыми разрабатывается система методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, зависящая во многом от традиций вуза, его организационной структуры.

***Ключевые слова:** дизайн-образование, профессиональная компетенция, профессиональные способности, социальная ценность.*

Изучение процесса формирования профессиональной компетентности графического дизайнера обязательно предполагает обращение к передовому отечественному и зарубежному опыту дизайн-образования, поскольку профессиональная подготовка студентов требует учета лучших российских и мировых стандартов и требований.

Анализ психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам дизайнерского образования, практики, показывает, что любая попытка привязки постановки задания к конкретным жизненным ситуациям студента, к событиям, близким и понятным каждому из будущих авторов, причастность автора к теме проекта активизируют в процессе поиска его собственную творческую и гражданскую позицию.

Анализ существующих в дизайн-образовании подходов к формированию и развитию необходимых профессиональных качеств показал, что общей методики преподавания дизайн-графики не существует. Каждый вуз имеет свой взгляд на преподавание данной дисциплины. Широко применяется система авторских курсов и авторских методик. В числе применяемых методов – академическая лекция, перформативная провокация, ролевые игры. Так как для развития творческих способностей необходимы максимально демократичные условия проведения занятий, диалоговый характер общения, создание нестандартных, порой провокационных ситуаций, индивидуальный подход, то в большинстве случаев возникает ситуация, когда главным в методике становится личность самого преподавателя [2, с. 14]. Каждая сложившаяся школа подготовки дизайнеров высшей

квалификации руководствуется всецело своей оригинальной концепцией дизайна и индивидуальным видением его профессиональных целей и задач, методов и средств деятельности, в соответствии с которыми разрабатывается система методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, зависящая во многом от традиций вуза, его организационной структуры.

Так как в России дизайн сравнительно молод как вид профессиональной деятельности, обратимся к зарубежному опыту художественного и дизайнерского образования.

Изучая зарубежный опыт, мы пришли к выводу о том, что необходимо соблюдать определенные границы в применимости практики зарубежного дизайн-образования. Например, в отличие от американских дизайнерских образовательных учреждений, в российских вузах подготовка дизайнеров и характеризуется универсальностью, будущего специалиста готовят к возможности выполнять различные трудовые функции, что соответствует потребностям современного отечественного рынка графического дизайна.

Идея американского дизайнерского стандарта – «использование своих чувств и эмоций через искусство и дизайн, для того чтобы развивать свой ум и совершенствовать социальные отношения. Художественное образование объединяет чувственное и эмоциональное развитие с общим интеллектуальным развитием студентов. Чувства несут комплексную информацию в мозг, и чувствование так же важно, как размышление, в формировании наших умственных способностей. Эмоциональное понимание будет влиять на то, какую роль студенты сыграют в школе и в жизни.

Опираясь на эти идеи, можем предложить такие задания для студентов, как описание живописи, которая пробуждает чувства; изучение репродукций и посещение галереи или музея, чтобы увидеть подлинные произведения искусства и раскрыть энергию оригиналов; создание произведения искусства, выражающего глубокие чувства; создание произведения искусства, выражающего три чувства одним способом (портрет счастья, уныния и удивления); нахождение произведения искусства, в котором переданы сильные чувства (например, «Герника» П. Пикассо), и обсуждение, как художник выражает идею.

Творческие задания могут быть также направлены на выражение эмоций, чувств при помощи цвета. Студенты могут выполнять коллажи, выражающие настроение, например используя «вибрирующие» цвета, для создания чувства возбуждения, а также обсуждать вопросы о том, почему Винсент Ван Гог использовал тяжелые текстуры в своей

живописи или почему Пабло Пикассо применял синий цвет в течение синего периода.

Конкурентоспособными чертами австралийского дизайна выступают универсальность, комплексный подход, гибкость мышления его мастеров, способность применять свои умения в разнообразных задачах. Для австралийской системы дизайн-образования свойственны комплексность и синхронизация заданий по различным дисциплинам [1, с. 13]. Мы можем использовать данную идею, например, предлагая студентам комплексное задание на основе пленэрной практики. В частности, в ходе пленэрной практики студенты выполняют множество набросков и зарисовок архитектуры Тулы, архитектурных памятников, церквей, а также современной архитектуры, используя различные материалы (преимущественно графические) – карандаш, тушь, мягкий материал, акварель, гуашь и комбинируя их. Итоговой работой может стать серия из 3–5 графических работ. На основе наработанного материала может выполняться задание по дисциплине «Проектирование в графическом дизайне», например «Разработка дизайна авторской книги о Туле» или «Дизайн набора открыток, посвященных Туле», в которых нужно использовать свои работы, выполненные в ходе учебной практики.

Студенты могут таким образом убедиться в значимости умений, формируемых при обучении общехудожественным дисциплинам, и научиться их использовать в собственной учебной проектной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс совершенствования условий развития особенностей креативности, принципов и пропорции сочетания образного и понятийного компонентов, согласования логики с чувствами, воображением, фантазией, интуицией можно представить в следующей логической схеме:

- 1) создание «креативной» среды;
- 2) обогащение психолого-педагогическим содержанием, стимулирующим развитие ассоциативно-образной стороны формообразования, знакомство с методами творчества («метод фокальных объектов», «гирлянда ассоциаций»), правилами «мозгового штурма»;
- 3) овладение технологиями, стимулирующими творческие способности;
- 4) использование творческого метода в общехудожественных дисциплинах;
- 5) применение полученных результатов творческой деятельности в специальных дисциплинах.

На наш взгляд, перспективно дополнение содержания общехудожественных дисциплин, сохраняя установку на разностороннее изучение объекта в деятельности рисунка. Так, задания, предлагаемые Висконсинским образовательным стандартом: изучение структур и цветов в природе на примере крыльев бабочек (чем они похожи? чем различаются?); выполнение рисунка для исследования разнообразия форм и текстур, наблюдаемых в букете из смешанных цветов или в поле с дикими цветами; коллекционирование различных объектов, таких, как камни, листья и другие материалы, для сравнения форм, цветов и текстур; собирание различных объектов природы и рисование в большом масштабе различий в цвете, формах и текстурах; исследование объектов, используя различные методы или инструменты, например, через микроскоп; создание творческой работы о чем-то, увиденном через микроскоп или телескоп [4, с. 8], – на наш взгляд, способствуют не только развитию умений моделировать объекты, способности «видеть» средства, мыслить ими и развивать их, особенностей подструктур образного мышления, формулирующих пространственную структуру дизайнерского объекта, его морфологию, но и особенностей креативности, приучая смотреть на знакомый объект с другой, новой для себя, точки зрения.

Другими направлениями использования американского и австралийского опыта дизайн-образования могут стать: 1) развитие способности аргументации своих решений, обоснования своей точки зрения, способности к общению с будущим заказчиком; 2) развитие способности к самостоятельному восприятию искусства, анализу, художественной критике, диалогу, обсуждению в процессе изучения дисциплины «История искусства и культуры». Вышеизложенное является одной из предпосылок целенаправленного развития у будущих дизайнеров коммуникативных составляющих профессиональной компетентности, с использованием технологии тренинга профессионально-коммуникативных умений.

Интересной является технология американского дизайн-образования «составление словаря», изложенная в Висконсинской модели Академических стандартов для художественного и дизайнерского образования [4, с. 15]. Студентам предлагается составить словарь, включающий термины, понятия, определения каких-либо категорий дизайна и их значения.

Возникшая в современной проектной культуре виртуально-средовая парадигма обладает большим творческим потенциалом в области экологии. Стремление к «эко-чувствию», «эко-проектированию», «эко-действию» в реальной, визуальной и виртуальной сферах характерно для современной проектной культуры. В дизайн-образовании в Великобритании и других странах большое

внимание уделяется развитию ответственности дизайнера за проблемы окружающей среды, порожденные искусством и дизайном. Экологическая проблематика находит отражение и в современном отечественном дизайн - образовании; например, «методика преподавания на отделении “Арт-дизайн” в Российском государственном гуманитарном университете строится на осознании будущими дизайнерами необходимости интеграции науки, техники и искусства с целью движения человечества к достижению гармонии между социумом и биосферой» [3, с. 11]. Поэтому формирование ответственности за проблемы окружающей среды, порожденные искусством и дизайном, экологического подхода в дизайне является одним из направлений развития профессиональной компетентности графического дизайнера.

Одним из потенциальных видов деятельности графического дизайнера является деятельность иллюстратора, для чего необходимы свободное владение рисовальными навыками, например линией, штрихом, навыки «экономного рисования» – передачи сущности визуального сообщения наиболее лаконично, для чего особенно подходят зарисовки движущихся объектов. Практика свободного рисования вырабатывает «визуальную чуткость», «умение видеть», приучает компоновать изображение в формате, акцентируя на тех аспектах действительности, которые кажутся максимально визуальными выразительными. В американском дизайн-образовании для этого применяется ведение альбома набросков или книжки идей для записи визуальных идей – скетчбука. Скетчбук является частью файла вдохновения художника, откуда он может черпать визуальные идеи. Зарисовки, выполненные на листочках, обрывках бумаги, можно также вклеивать в свой блокнот. Таким образом, скетчбук способствует развитию умений графического моделирования объектов дизайна, умения «видеть» средства образной выразительности, мыслить ими, развивать их, накоплению базы визуальных образов и представлений, фиксации визуальных идей.

Студентам предлагается завести блокноты для зарисовок, в которых они регулярно упражняются в видении и фиксации визуальных идей. Примером деятельности может быть рисование людей на большой перемене в коридоре. Предлагается в такой записной книжке также фиксировать все мысли, приходящие на тему дизайн-проекта, создаваемого в рамках дисциплины «Проектирование в графическом дизайне». На наш взгляд, также сам процесс рисования в непривычной обстановке как действие необычное для себя, выводящее за пределы рядового, также может включить способности креативности, развивая представление о себе как о творческой личности, формируя автономность, независимость характера, являющуюся одной из

профессионально важных способностей профессиональной компетентности дизайнеров.

Необходимо отметить, что в американском стандарте в области дизайна и искусства специально предусматриваются формы учебной деятельности, направленные на развитие дисциплинированности, настойчивости, прилежности, умения планировать свою деятельность и способности критически оценивать ее результаты.

Проанализировав влияние передового отечественного и зарубежного опыта дизайн-образования на формирование профессиональной компетентности дизайнеров, мы связали совершенствование процесса формирования профессиональной компетентности дизайнеров будущих специалистов с такими условиями, как:

- реализация курса по выбору, позволяющего сформировать как особенности профессиональной компетентности дизайнера, так и особенности профессиональной компетентности дизайнеров, восполнить недостающие знания, умения и навыки, развить творческие способности. Основные идеи курса – это повышенное внимание к методике дизайна, развитие установки на творчество, способности аргументации своих решений, ознакомление студентов с современным искусством, экологическими аспектами дизайнерского проектирования, развитие умений моделировать объекты дизайна;

- создание деятельностно-ориентированного творческого пространства, позволяющего студентам проявлять профессиональную компетентность и представляющего собой организацию и методическое обеспечение различных форм творческой деятельности (проектной, художественно-творческой, игровой), освоение студентами комплекса знаний и умений, необходимых дизайнеру, а также различных ролей дизайнерской деятельности;

- развитие субъектной позиции обучающихся в учебно-творческой деятельности, характеризующееся поддержкой преподавателем инициативы и выбора студентами методов и форм учебной деятельности, развитием у студентов умений самооценки результатов собственной деятельности, направленностью на ее самоорганизацию и планирование;

- создание установки студентов на креативность и самостоятельность, заключающейся в стимулировании положительной мотивации на творчество и самостоятельность, создании «креативной» среды, развитии ассоциативно-образной стороны формообразования, овладении студентами методами творческой деятельности, приемами, стимулирующими воображение и творческие способности, и использовании их в общехудожественных и специальных дисциплинах.

Список литературы

1. Григорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике: учеб.-метод. пособие для студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений. Ереван: Изд-во Айри, 2002. 108 с.
2. Куренкова Т.Н., Щеглов А.В. О роли тендерных стереотипов в процессе преподавания проектных дисциплин специальности «Дизайн» // Тендерная социализация в современном обществе: взгляд молодежи: матер. межвуз. науч.-практ. студ. конф. (23–24 марта 2006 г.) / ред. и сост. В.А. Фокин, Т.П. Лысенко. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2006. 250 с.
3. Михайлов СМ., Кулеева Л.М. Основы дизайна: учеб. для вузов / под ред. СМ. Михайлова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Союз Дизайнеров», 2002. 240 с.
4. Wisconsin's Model Academic Standards for Art and Design Education. John Fortier, Susan Grady, Martin Rayala. Wisconsin Department of Public Instructions. Madison, Wisconsin. February, 2000.

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF DESIGN FORMATION

М.К. Ramazanov

Aktobe State University K. Zhubanov, Aktobe

In article the analysis of approaches existing in design formation to formation and development of necessary professional qualities is considered. Each developed school of preparation of designers of the top skills is guided entirely by the original concept of design and individual vision of its professional purposes and problems, methods and activity means according to which the system of methodical maintenance of the teaching and educational process, depending in many respects from traditions of high school, its organizational structure is developed.

Keywords: *design formation, the professional competence, professional abilities, social value.*

Об авторах:

РАМАЗАНОВ Мурат Куангалиевич – аспирант кафедры педагогики и психологии Актюбинского государственного университета (030000, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 263); преподаватель Актюбинского колледжа транспорта и коммуникаций (030006, Республика Казахстан, г. Актюбинск, ул. Смагулова, дом 5), e-mail: iada.web@mail.ru

Научная библиотека ТВГУ