Пустозерова О.В.,
заведующая кафедрой «Дизайн среды» УВО МХПИ, Москва

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ДИЗАЙН СРЕДЫ»

На основе анализа изменяющегося учебного процесса, изменений внешней среды и требований к профессиональной деятельности дизайнера, предъявляемых обществом, очерчиваются как проблемы, так и намечаются пути их решения.

Учитывая возрастающую социально-культурную роль дизайна в современном обществе, его значимость при создании комфортной среды обитания человека, качества его жизни, формирования с помощью инструментов дизайна имиджевых составляющих деятельности, развиваются новые подходы к обучению специалистов в области художественного проектирования.

Стремительный рост потребностей общества в проектировании пространственной и бытовой среды, быстроизменяющиеся тенденции, использование новых технологий, материалов, результатов исследования науки диктуют необходимость в организации обучения дизайнеров с учетом постоянного обновления в области художественно-проектной деятельности.

Анализ системы обучения будущих дизайнеров позволяет понять некоторые проблемы, препятствующие более эффективному обучению.

Междисциплинарные связи при отсутствии согласованности содержания предметов не работают, хотя формально прописаны в учебных программах. Решением проблемы может стать разработка комплекса учебных пособий по общим дисциплинам с учетом специфики дизайна.

Не удовлетворяют современным требованиям и специфике дизайна академические курсы рисунка, живописи и скульптуры.

Учебные программы этих дисциплин должны быть ориентированы на развитие проектного мышления. Это повысит эффективность каждой дисциплины, даже при условии сокращения аудиторных часов.

Дизайн-проектное обучение в школе и подготовка педагогов для этого необходима. Она должна повысить уровень поступающих в высшую школу дизайна абитуриентов, но в комплексе с

движением навстречу, в начальную и среднюю школу, преподавателей высшей школы.

Также необходимо повышать квалификацию практикующих дизайнеров, занимающихся преподавательской деятельностью в области педагогики и психологии, гуманитарных аспектов дизайна.

Современная высшая школа сегодня исповедует концепцию непрерывного образования и воспитание личности, способной гармонично встроиться в общество, понимать и чувствовать его потребности. Проектная культура, ее методы и средства, распространилась на все области человеческой деятельности: появился социальный дизайн, проекты политического развития общества, проектирование персонального имиджа и имиджа организации, региона, страны.

В то же время любой проект организации или мероприятия начинается с визуализации профессионалом в области дизайна миссии, идеи-концепции, формирования образа, разработки фирменного, корпоративного стиля, проектирования социально-культурного пространства методами дизайн-проектирования.

Дизайн присутствует повсюду, практически в любом материальном объекте, созданном человеком. Даже в булочках с маком: они должны выглядеть привлекательными – вкусовые ощущения зависят и от формы продукта (еще Леонардо да Винчи рисовал торты для королевского стола).

«Вторая природа», которую создает человек, воздействуя на него постоянно, обновляется и наполняется новыми идеями и смыслами. Взаимосвязь внутреннего содержания социальной жизни и ее внешнего выражения в предметно-бытовой и пространственной среде всегда была очевидной и привлекала внимание ученых и исследователей. Вопросы духовности и бездуховности созданного людьми материального мира (например, книга, скульптура, прикладное искусство, картина), проблемы поиска равновесия между материальными потребностями и потребностями души привлекали и привлекают пристальное внимание общества с древнейших времен.

Воздействие предметного мира на человека никем не отрицается, и ответственность за позитивность этого воздействия сегодня во многом возлагается на дизайнера. Дизайн как никогда прежде в постиндустриальном обществе стал социален. Дизайну

придается важная социальная, культурная и политическая значимость.

Сегодня дизайнеру недостаточно отлично рисовать, необходимо еще и осмысливать все грани общественной жизни, улавливать возникающие потребности, формировать эстетику и стиль жизни, соответствующие ожиданиям людей, но при этом не внося зло и деструктивность в образы объектов дизайна.

В этом контексте очевиден разрыв между теми требованиями, которые общество предъявляет к дизайнеру, и тем, насколько способно современное российское образование в области дизайна соответствовать им.

Современный дизайнер не может обойтись без знания научных методов и навыков постановки цели и задач, сбора информации, ее анализа, выстраивания и разработки путей достижения цели с применением художественных методов композиции, колористики, абстрактного искусства. Дизайнеры в своем творчестве используют методы художников, но по-своему, на ином уровне, сообразно своим проектным целям и задачам. Отвлеченные структуры беспредметного искусства получают свое предметное выражение, связанное с утилитарными функциями.

На предварительном этапе дипломного проектирования часто выясняется, что студенты испытывают затруднения при написании первой части диплома, в которой они должны продемонстрировать свое умение в области научного анализа, хотя в свое время сдали экзамены по философии, социологии, культурологи, этике, эстетике, истории культуры и искусства, маркетингу, менеджменту, получив положительную оценку.

Несмотря на то, что они осваивали их в соответствии с необходимой последовательностью и учетом междисциплинарных связей, эти дисциплины и их содержание не стали необходимой частью творческого поиска идеи-концепции проекта.

Предпроектный анализ, особенно в области проектирования среды социально-культурных объектов, формирование идеи-концепции на основе анализа информации и аналогов, дается многим дипломантам особенно тяжело. Приходится заново осваивать и вспоминать полученные на первых курсах знания по предметам, понимая только теперь их неразрывную связь и систему, которую они образуют. Без понимания и исследования этих связей, без учета их специфики и требований потребителя

проект рискует стать нерентабельным и нефункциональным, при всей его креативности и новизне формы.

Дизайнер должен понять потребности заказчика, в роли которого может выступать не только отдельная личность, но и различные социальные, профессиональные, этнические группы и представители субкультур (например, существуют магазины, центры и кафе для фанатов, хиппи, байкеров, эмо).

Для этого необходимы не только анализ потребностей, но и очень тонкое понимание и навык превращения в эстетически приемлемый дизайнерский продукт объекта проектирования, который бы был исполнен профессионально с точки зрения эстетики и красоты, но в то же время был близок и понятен заказчику. Это должны быть чувства и желания потребителя, воплощенные дизайнером в желаемой вещи. Она должна быть такой, какой бы создал ее заказчик, если бы профессионально владел навыками и знаниями дизайнера. Для понимания и общения с заказчиком дизайнер осваивает в вузе такие дисциплины, как психология, маркетинг, реклама, где подробно рассказывается, как проводить исследование по изучению потребностей целевой группы или индивида.

Анализ учебных пособий и учебников по общим дисциплинам показал, что у нас давно существует философия для технических вузов и другие учебники по общим предметам, написанные с учетом специфики будущих профессий студентов, но такой комплекс учебников по гуманитарным дисциплинам отсутствует у дизайнеров.

У нас много великолепных исследований на тему философии дизайна, которые сводятся в конечном счете к тому, каково в идеале должно быть соотношение в дизайне объекта полезного, функционального, эстетичного, художественного, технического. Достаточно и разработок психологов в области восприятия цвета, света и пространства. Культурологи рассматривают все грани дизайна и находят все новые и неисследованные. Искусствоведы пишут о конкретных исторических моментах становления различных направлений дизайна и исследуют творчество дизайнеров. Но все эти литературные источники будут необходимы студенту тогда, когда он уже выйдет на рынок труда.

В процессе обучения студентам с учетом того, что у нас всего четыре года бакалавриата, необходимы такие учебные пособия, которые позволят им усвоить больший объем знаний при

минимуме времени и помогут понять взаимосвязи содержания всех дисциплин, как и их неоспоримую необходимость в овладении профессией дизайнера.

Слишком часто мы слышим от студентов вопрос: «А зачем нам это надо?».

Дизайнер создает в своем воображении объект, которого еще не существует, и с помощью графических средств начинает воплощать свою идею на бумаге, прорабатывая детали, идя от общего к деталям. При этом он должен обладать не только навыками в области изобразительного искусства, но и навыками инженера, знаниями психологии и физиологии человека.

Он может проектировать форму, жестко согласуя ее с требованиями заказчика, и может в своем проектном творчестве рожденную интуитивно и спонтанно форму последовательно гармонизировать с целью и задачами, свойствами материалов, спецификой ситуации, сохраняя при этом новизну идеи будущего объекта.

Анализ специфики художественного проектирования предметно-бытовой среды, пространственных комплексов приводит исследователей к выводу, что у дизайнера существуют свои особенные пути познания, отличные как от сугубо технического творчества, так и от творчества в области изобразительного искусства.

Дизайнер должен обладать особенным типом мышления. Он думает в эскизных формах, превращая техническое задание и требования потребителя в конкретный образ будущей вещи. И здесь умение мыслить образами, развитое творческое воображение дизайнера неотделимы от умения донести замысел в совершенной художественной форме, но в форме, выражающей и подчеркивающей конструкцию объекта проектирования.

Здесь в образовательном процессе мы сталкиваемся с другой проблемой.

Специалистам-педагогам в области преподавания художественных дисциплин не хватает собственной практики и знаний в области дизайн-проектирования, они не являются практикующими дизайнерами – отсюда часто непонимание задач, стоящих перед дизайнером при обучении рисунку и живописи.

Будущий дизайнер должен уметь великолепно рисовать, быть практически идеальным колористом, но при этом задачи у художника и дизайнера разные. Художник может самовыражать-

ся, пробуждать ответные чувства у зрителей, передавать свое видение, чувствование и отношение к объекту, а дизайнер создает с помощью графических средств образ будущей вещи, которая должна будет очаровать потребителя и стать желанной для него. Дизайнер должен обольстить формой и образом предмета, сохраняя при этом гуманистичность и эстетичность образа, то есть образ не должен быть агрессивным, а должен сформировать позитивное настроение, доставить удовольствие. Недаром Мальдонадо писал, что «наше общество не довольствуется тем, что делает из каждого произведения искусства товар, оно хочет большего. Оно хочет, чтобы каждый товар был произведением искусства».

Из сказанного выше следует, что классические курсы академического рисунка, скульптуры и живописи, преподаваемые будущим дизайнерам, требуют корректировки.

Сегодня желательно, с одной стороны, сократить длительность освоения постановочной композиции, но, с другой – усилить с помощью овладения рисунком понимание студентом конструкции и формы предмета, при постоянном тренинге – рисовании с натуры, по памяти и по воображению. Особую роль здесь должна играть согласованность и взаимопроникновение друг в друга таких дисциплин, как рисунок, скульптура и живопись.

Задача цвета в дизайне среды заключается в умении гармонизировать цветовые соотношения, как в объеме, так и на плоскости, в уравновешивании композиции с помощью колористических решений, в коррекции недостатков плоскости и объемов объекта, в создании нужного настроения и стиля.

Для создания таких программ и тренингов необходим более тесный контакт преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин через семинары, участие в совместных творческих проектах, в написании совместно учебных и методических пособий, в проектировании выставок и музеев, в разработке и изготовлении учебных пособий, участии в качестве членов комиссии на просмотрах и защитах дизайн-проектов.

Еще одной серьезной проблемой является уровень подготовки абитуриентов в школе. Резкий переход от требований конкретных знаний по тем или иным предметам к требованиям мыслить самостоятельно, анализировать и собирать информацию, создавать новое для многих студентов является шоковой терапией.

Теоретических научных работ по методикам развития творческих способностей написано много, но разработаны они в основном для школы и носят характер скорее развития ремесленных навыков, чем стимулирования творческой деятельности. В основном в школе на творческих дисциплинах школьники работают по образцам, повторяя или копируя чей-то рисунок или работу, в лучшем случае используют японскую методику рисования вместе с учителем одного и того же предмета, если учитель владеет навыками в области рисунка, живописи или скульптуры. Такие методики скорее тормозят творческое развитие, хотя и знакомят школьников с элементами создания предметов прикладного искусства.

Девиантное, отклоняющееся поведение не приветствуется в школе, а профессия дизайнера как раз предполагает позитивную девиантность – создание нового, выход за рамки стереотипов.

Хотя за последнее десятилетие был проведен эксперимент и предпринята попытка ввести на протяжении всего обучения в школе педагогов-дизайнеров. Их было решено готовить на педагогических факультетах вузов. Преподавание ими дизайна велось в 15 школах страны, но результаты пока что неясны.

На наш взгляд, более эффективным будет внедрение преподавателей высшей школы в начальную и среднюю. Намного быстрее профессиональные дизайнеры, которые сочетают практику художественного проектирования с преподаванием, могут освоить 500 часов занятий, семинары и курсы в области возрастной педагогики и психологии, чем ждать результатов эксперимента по подготовке педагогов-дизайнеров для школы. Срок, пока педагогическое образование вберет в себя элементы дизайн-проектирования и вырастет новое поколение педагогов, которые подготовят нам абитуриентов, непрерывно до высшей школы занимающихся творчеством, творческими дисциплинами в детском саду, начальной и средней школе, может растянуться на десятилетия.

Дизайн – один из самых активных источников постоянных изменений и обновлений в мире, приносящий новые образы, стили, решения. Он ориентируется на новые технологии и материалы, разрабатывает экологически уравновешенные проекты, по-новому использует старые технологии и вещи. Направления в дизайне постоянно меняются, и поэтому дизайн-образование не

может себе позволить стать академическим или классическим, оно должно постоянно обновляться и идти вслед за новыми тенденциями, которые всегда в своей основе содержат старые истины, на которые взглянули по-новому, по-дизайнерски.

Список использованной литературы

1. *Глазычев В.* О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. М.: Искусство, 1970. 108 с.
2. *Захарова И.Г.* Информационные технологии в образовании : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / И.Г. Захарова. 4-е изд., стер. М.: Академия, 2008.
3. *Новиков А.М.* Профессиональное образование России. Перспективы развития / Новиков А.М. М., 1997.
4. *Рунге В.Ф.* Основы теории и методологии дизайна: Учеб. пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. М.: МЗ-Пресс, 2003.
5. *Смирнов И.П.* Человек. Образование. Профессия. Личность / Смирнов И.П. М., 2002.

© Пустозерова О.В., 2015