

О ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ОМСКОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА КОСТЮМА)

Амиржанова А.Ш., Соснина Н.О.

ФГБУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», Омск, Россия (644043, Омск, ул. Певцова,13), e-mail: aina71@bk.ru

В данной статье представлены актуальные проблемы в профессиональной подготовке современных дизайнеров, развитие их эстетической культуры во взаимодействии с такими качествами, как креативность, новизна идеи и о роли учебной (художественно-проектной) практики в образовательном процессе. Авторы подробно рассматривают вопросы, связанные с целью, задачами и содержанием практики, определяют главные ее составляющие. Раскрывая эти понятия, авторы разъясняют о формах и местах проведения практики. Также представлена обзорная информация о археолого-, этнографо-искусствоведческой полевой практике, являющейся одной из форм художественно-проектной практики. Целью данной формы практики является изучение народного искусства и костюма Западной Сибири, обучение традициям швейного мастерства, изготовления одежды и декора на основе опыта народных мастеров различных национальностей данного региона. Далее ведется анализ оценки отчетной работы. В заключение авторы акцентируют внимание на некоторые методы, необходимые в процессе руководства художественно-проектной практикой.

Ключевые слова: дизайн, креативность, идея, художественный образ, эстетическое воспитание, костюм, народное искусство.

ABOUT ARTISTIC-DESIGN PRACTICE IN THE SYSTEM OF DESIGNERS' TRAINING (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS AT OMSK FASHION DESIGN SCHOOL)

Amirshanowa A.S., Sosnina N.O.

Omsk State Institute of Service, Omsk, Russia, e-mail: aina71@bk.ru

The relevant issues of modern designers' professional education are presented in the article. The development of their aesthetic culture in cooperation with creativity, originality of idea and role of educational practice (artistic-design) in the educational process are also given. The authors examine in details the problems connected with the purpose, tasks, and content of practice. They determine the main parts of practice. Revealing this phenomenon the authors analyze the forms and places of practice carrying out. The article also deals with the overview about archeological, ethnographic-art and field practice, which is one of the forms of artistic-design practice. The purpose of the article is studying folk art and Western Siberia costume, teaching the traditions of tailoring skills and producing clothes and decoration on the basis of experience of different nationalities folk craftsmen in the region. Further the analysis of records is made. In the conclusion the authors emphasize the methods which are necessary in the managerial process of artistic-design practice.

Keywords: design, creativity, idea, art image, aesthetic education, costume, folk art.

Культура охватывает все богатство способов и продуктов человеческой деятельности, она всегда есть некая целостность. В центре нашего внимания – культура определенного типа общества, локализованного в пространстве и времени. При этом существуют качественные различия между разными историческими типами культуры и наличие нескольких фаз в истории каждого ее типа (периодов становления, зрелости и деградации). Искусство есть опредмеченная художественная деятельность человека. В эволюции ее содержания и форм, в изменении методов и стилевых систем, в неравномерности развития ее видов и жанров – все это отражение процессов, протекавших в культуре, взятой в целом.

Что касается актуальности нашего исследования, то оно связано с тем, что профессиональная подготовка дизайнеров – это относительно молодая область профессионального образования. На сегодняшний день дизайн рассматривается как область профессиональной деятельности по проектированию промышленных изделий – машин, мебели, одежды – и организации предметно-пространственной среды. Все эти виды деятельности носят проектный характер и подчиняются эстетическим требованиям, отвечают критериям качества, предъявляемым к художественным продукциям [4].

Таким образом, дизайнер – это специалист, занимающийся творчеством в сфере материального производства, которое направлено на одновременное решение социальных, экономических и эстетических задач. В мире динамично развивающейся экономики система образования должна формировать у будущего дизайнера такие универсальные качества, как способность менять сферы и способы деятельности, готовность решать проблемы различной степени сложности на основе использования уже имеющихся знаний. Креативная составляющая дизайн-образования требует от студента гибкости и мобильности в большей степени, чем это необходимо в других областях образования. Сфера профессиональных интересов дизайнера включает освоение достижений различных видов человеческой деятельности – техники, экономики, социологии, психологии и искусства. Умение интегрировать полученные знания и выработать гибкую стратегию действий в процессе постоянного саморазвития должно быть неизменным приоритетом в профессиональной подготовке будущего дизайнера. При этом эстетическая составляющая занимает все более важную роль в ряду профессиональных качеств дизайнера.

Профессиональная подготовка дизайнеров в современных условиях характеризуется противоречиями между потребностью в творческих, обладающих гибким мышлением профессионалах и консервативностью обучающих технологий. Это объясняется тем фактом, что подготовкой дизайнеров в нашей стране в основном занимаются специалисты, получившие в свое время традиционное художественное образование. А всем известно, что специфика работы дизайнера основана на умении следовать требованиям заказчика, с одной стороны, и профессиональным критериям (среди которых эстетические играют одну из главных ролей) – с другой. Результат творчества дизайнера должен соответствовать требованиям моды, отличаться новизной и оригинальностью. Для этого дизайнеру, особенно направлению «Дизайн костюма», т.е. для выпускников нашего Вуза, прежде всего, необходимы такие качества, как креативность и новизна идеи. Эти понятия не являются синонимом понятия «творческие способности». Художественно-творческие способности, на которые традиционно ориентируется художественное образование, предполагают наличие таких составляющих, как воображение и зрительное восприятие, особая умелость руки

(техника), а также высокая эмоциональная нагрузка, что позволяет успешно работать в области искусства и таким образом создавать художественные образы [3].

Таким образом, цель нашего исследования – определить роль и значение учебной (художественно-проектной) практики в проектно-творческой деятельности будущих дизайнеров по костюму.

В систему обучения студентов направления «Дизайн», профиль подготовки «Дизайн костюма» по плану учебного процесса входят дисциплины, составляющие национально-региональный компонент, и спецдисциплины: «Искусство декоративно-прикладного искусства», «История костюма», «Художественно-проектная практика», «Проектирование в материале», «Дизайн-проектирование костюма», «Пропедевтика», «Академическая скульптура и пластическое моделирование». Из перечня дисциплин к системообразующим относятся такие теоретические дисциплины, как «История костюма», «История декоративно-прикладного искусства» и 1-ая производственная (художественно-проектная) практика. В свою очередь, художественно-проектная практика тесно связана с такими дисциплинами, как «История искусств», «История костюма», «Дизайн-проектирование костюма», «Дизайн-проектирование трикотажных изделий», «Проектирование в материале», «Текстильный дизайн», «Академический рисунок», «Академическая живопись» и др. На практике перечисленные дисциплины используются в комплексе и являются практической и теоретической основой, базового этапа проектной деятельности – сбору и анализу творческих источников. Теоретические вопросы сопровождающих дисциплин помогают студентам сформировать компетенции, определяющие профессиональную направленность [2].

Углубленное изучение истории искусства и костюма, умение собирать творческий материал, его анализировать и применять в проектах, позволяет расширить познание. Кроме того, практика предоставляет широкий круг творческих источников для дизайн-проектирования. Создание костюма – это постоянный поиск разнообразия форм и конструкций одежды. Богатейшим и основным источником для выполнения современного костюма является исторический и прежде всего народный костюм, изучение которого является одной из актуальных задач сегодняшнего дня. Исследование образцов народного творчества нашей страны показывает, насколько органично в народном костюме соединены утилитарные и эстетические качества. Столетиями отшлифованы целесообразные и необычайные жизненные вещи. Необходимо внедрить в жизнь народное искусство и обеспечить для этого силами специалистов разного профиля разработку актуальных проблем развития традиционных видов декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, основной целью практики является закрепление знаний, полученных студентами по двум фундаментальным дисциплинам – «История искусств» и «История

костюма» в течение двух семестров, расширение художественного кругозора, сбор фактического и теоретического материала для дальнейшей учебной, научной и самостоятельной работы. Формирование навыков профессиональных компетенций в части сбора и анализа творческого материала для работы над проектами.

Основные задачи практики:

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
- сбор, зарисовки и формирование творческих портфолио для проектной деятельности;
- ознакомление студентов с подлинными отечественными и зарубежными произведениями живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, которые являются фактологической основой учебных материалов по истории и теории искусства и так же для других дисциплин обеспечивающих формирование профессиональных компетенций;
- ознакомление с новейшими явлениями современного искусства;
- ознакомление на примере подлинных исторических материалов со специфическими особенностями народного костюма различных национальностей и народностей, а также городского и аристократического костюма;
- ознакомление на примере подлинных материалов с историческим развитием технологии изготовления и приемов украшения одежды;
- ознакомление на примере подлинных материалов с творчеством крупнейших отечественных и зарубежных дизайнеров одежды.

Художественно-проектная практика проводится в трех организационных формах, которые зависят от особенностей мест проведения практики, объема финансирования. Две из них очень близки друг другу. Это проведение практики в городах Санкт-Петербурге, Новгороде и в Омске. Основной формой практики здесь является работа студентов под руководством преподавателей на экспозициях и хранилищах музеев, на экспозициях выставок, демонстрационных залах предприятий дизайна одежды (экскурсия, лекции, беседы, анализ художественных произведений, выполнение зарисовок подлинных материалов и копирование с иллюстративных источников). В С-Петербурге объектами художественно-проектной практики являются: Государственный Эрмитаж, где хранятся произведения величайших мастеров западноевропейского искусства, памятники древнерусской архитектуры и музей деревянного зодчества (г. Новгород), а также крупнейшие музеи русского и современного искусства, обладающими богатейшими собраниями произведений отечественных мастеров. Самостоятельная работа студентов проходит в библиотеках и, как дополнение к общей программе – в экспозициях музеев и выставок, рекомендуемых преподавателями (или по выбору самих студентов) для посещения

после окончания запланированных занятий. В рамках самостоятельной работы студенты выполняют зарисовки объектов искусства, осуществляя сбор творческого материала для формирования профессионального портфолио, которое является для дизайнера основой его проектной деятельности.

Одной из разновидностей данной практики является археолого-, этнографо-искусствоведческая полевая практика. Формой практики является изучение народного искусства и костюма Сибири, обучение традициям швейного мастерства, изготовления одежды и декора на основе опыта народных мастеров различных национальностей данного региона. Сибирь чрезвычайно богата памятниками народного творчества, которые прикладниками совершенно не освоены. Практика представляет собой активный процесс освоения культурного наследия нашей страны, проникновения в секреты самобытных народных умельцев западносибирского региона. Данная цель реализуется в ходе теоретических и практических занятий и включает освоение в ходе теоретических занятий системы народного костюма и орнамента, их закономерностей; обучение методике полевых этнографо-искусствоведческих работ; овладение основными принципами художественного моделирования на основе народного источника. В ходе практических занятий осуществляются задачи сбора материала по народному костюму и декоративно-прикладному искусству, оформление этих материалов в виде копий, этюдов с зарисовками и текстами описаний, сбор музейных коллекций, разработка фонда для художественного моделирования современной одежды, подготовки обобщения проведённой работы в виде отчётов [2].

При оценке отчетной работы принимается во внимание актуальность темы, степень самостоятельности работы, ее оригинальность и творческий подход к решению поставленной задачи. Текстовая часть отчетной работы (дневник) представляет собой краткий путеводитель по музеям г. С.-Петербурга, Ленинградской области, Новгорода и обсуждение-диалог о современных художественных выставках (представляются в печатном варианте в сопровождении иллюстративного ряда и сдаются руководителю). Портфолио – это визуальная часть отчетной работы, стоящая из авторских фотографий, сделанных с применением знаний, полученных на дисциплинах «История искусств», «История костюма», «Пропедевтики» и др. дисциплин, зарисовки городской среды и архитектурных построек (элементов декора, конструкции), а также проект-эскизов новой коллекции одежды и аксессуаров в цветной или черно-белой графике с пояснительной запиской для дальнейшей проектной деятельности.

В процессе руководства художественно-проектной практикой используются следующие методы:

- лекционная подача материала – вводные, информационные, интегрирующие теоретические блоки; мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением. При этом знания, умения, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве средства решения профессиональных задач.
- активизация познавательной деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения.
- использование знаний из разных областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.
- практические блоки с демонстрацией иллюстративного материала;
- обсуждение-диалог на музейных экспозициях и художественных выставках;
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка докладов, сообщений и презентаций, подготовка к текущему и итоговому контролю [1].

Список литературы

1. Амиржанова А.Ш. Искусствоведение. Ч. 1. Педагогические структуры в теории и методологии искусствознания [Текст] : учебно-методическое пособие / А. Ш. Амиржанова. – Омск : ОГИС, 2014. – С. 24.
2. Амиржанова А.Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия студентов направления «Дизайн» [Текст] : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. – Омск : ОГИС, 2013. – С. 42.
3. Амиржанова А.Ш., Толмачева Г.В. Эстетическая культура в системе подготовки дизайнеров (на примере студентов Омской школы дизайна костюма) // Омский научный вестник. – 2014. - № 2 (126). – С. 272 – 275.
4. Лидвелл У., Холден К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна / У. Лидвелл, К. Холден. – СПб.: Питер, 2012. – С. 114.
5. Толмачева Г.В. Система перспективного проектирования костюма [Текст]: учебное пособие / Г. В. Толмачева – Омск.: ОГИС, 2004. – С. 24.

Рецензенты:

Медведев Л.Г., д.п.н., профессор, Омский государственный педагогический университет, г.Омск;

Ивахнова Л.А., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой изобразительного искусства и методики его преподавания Омского государственного педагогического университета,

г.Омск.