

УДК 74 +37.01

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА

Амиржанова А.Ш.

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

В представленной статье автор рассуждает о формировании общекультурных компетенции в профессиональной деятельности студентов дизайнеров, о проблеме влияния искусства на дизайн и дизайнерскую деятельность. Автор подробно представила общекультурные компетенции, которые должны быть сформированы посредством учебных дисциплин искусствоведческой направленности, а также рассматривает функции и феномен искусства. Также дана обзорная информация о связи искусства и дизайна, и эта связь прослеживается в первую очередь в творческой биографии знаменитых художников-дизайнеров. В статье определены требования, которые могут быть предъявлены для развития творческих способностей художественной личности, умеющие создавать прекрасное, посредством произведений искусства. По мнению автора статьи, эти же требования выдвигаются к создателю эстетической и предметной среды, т.е. к дизайнеру.

Ключевые слова: искусство, форма, содержание, идеал, эстетическая культура

FORMATION OF COMMON CULTURAL COMPETENCES OF DESIGNERS PROFESSIONAL ACTIVITY BY MEANS OF ART

Amirzhanova A.S.

Federal State Budgetary Institution VPO "Omsk State Institute of Service", Omsk, Russia (644043, Omsk, Pevtsov St., 13), e-mail: aina71@bk.ru

In the presented paper, the authors argue on formation of common cultural competences in professional activities of students – designers, on the problem of the influence of art on design and design activity. The authors have presented in detail the general cultural competences, which should be formed by the disciplines of art direction, and also consider functions and a phenomenon of art. It is also given an overview of the link between art and design, and this connection can be traced primarily in the biography of the famous artists-designers. The article defines the requirements that can be presented for the development of creative abilities of artistic personality, who are able to create a beauty, through works of art. According to the authors, these same requirements are put forward to the creator of the aesthetic and subject environment, i.e. to the designer.

Keywords: art, form, contents, ideal, esthetic culture.

Одной из основных задач нашего общества, встающих перед системой современного образования, является формирование культуры личности. Актуальность представленной темы связано с пересмотром системы жизненных и художественно-эстетических ценностей. Формирование культуры подрастающего поколения невозможно без обращения к художественным ценностям, накопленным обществом в процессе своего существования. Таким образом, становление профессиональных навыков студентов направления «Дизайн», для формирования общекультурных компетенции является важным апробированием учебных искусствоведческих дисциплин в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы [2].

В специфику подготовки студентов направления «Дизайн» были выработаны следующие общекультурные компетенции, направленные на становление профессиональной деятельности:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

- способность к активному общению в творческой, научной, производственной и общекультурной деятельности;

- обладать навыками научно-исследовательской деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов);

- способность представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств редактирования и печати;

- владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями [1].

Для того чтобы наиболее полно понять искусство определенной эпохи, необходимо ориентироваться в искусствоведческой терминологии, знать и понимать суть каждого из видов, жанров искусств и уметь анализировать как классические произведения, так и современные. Только в случае владения категориально-понятийной системой человек сможет наиболее полно осознать эстетическую ценность памятников искусства. Искусство (творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах) существует и развивается как система взаимосвязанных между собой видов, многообразие которых обусловлено многогранностью самого реального мира, отображаемого в процессе художественного творчества. Под предметом искусства следует понимать то, что воплощается в творческом процессе в образную структуру и содержание художественного произведения. Объективным компонентом его является не сама по себе природа, человек или общество, а более или менее адекватное отражение их в сознании художника. Субъективный компонент – это определенные социально-личностные установки, мотивы пристрастия, идеалы. Предмет искусства не сводится ни к объекту отражения, ни к априорному вымыслу

художника, – он есть результат, продукт взаимодействия объективного и субъективного в сознании, переживаниях самого художника. Понятый таким образом предмет искусства обладает эстетической сущностью [2].

Искусство полифункционально. В связи с этим, функций искусства взаимосвязаны, и это придает искусству некий целостный феномен:

- общественно-преобразующая и компенсаторная функции (искусство как деятельность и как утешение);
- познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение);
- художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира);
- функция предвосхищения («кассандровское начало», или искусство как предсказание);
- информационная и коммуникативная функции (искусство как сообщение и общение);
- воспитательная функция (искусство как катарсис; формирование целостной личности);
- внушающая функция (искусство как суггестия, воздействие на подсознание);
- эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций);
- гедонистическая функция (искусство как наслаждение) [3].

Искусство, еще со времен позднего палеолита (35–10 тыс. до н. э), помогало человеку смотреть на мир с разных точек зрения. С каждой эпохой, с каждым столетием оно все более и более совершенствуется человеком. Во все времена искусство помогало человеку развивать свои способности, улучшать абстрактное мышление. На протяжении столетий человек старался все сильнее изменять искусство, улучшать его, углублять свои познания. Искусство – это великая тайна мира, в которой скрыты секреты истории нашей жизни. Искусство – это наша история. Порой в нем можно найти ответы на те или иные вопросы, на которые не могут ответить даже самые древние манускрипты. Возможности искусства многогранны. Искусство дают человеку ни с чем несравнимую радость и удовлетворение, заставляют его сочувствовать. Исключите это из жизни цивилизованного человека, и он превратится если не в животное, то в робота или зомби. Богатства искусства неисчерпаемы. Во всех музеях мира побывать невозможно, все шедевры архитектуры и живописи не пересмотреть, все романы, поэмы, стихи не перечитать. Да и ни к чему. Всезнайки на самом деле оказываются поверхностными людьми. Из всего многообразия человек выбирает для души то, что ему наиболее близко, что дает почву его уму и чувствам. Искусство формирует интеллектуальные и

нравственные качества, стимулирует творческие способности, содействует успешной социализации. Искусство делает мир людей более прекрасным, живым и ярким [5].

Что касается проблемы, которую мы выносим на обсуждение в данной статье – это роль искусства в формировании общекультурных компетенции в профессиональной деятельности дизайнеров. И постановка этой проблемы следует из того, что: во-первых, связь искусства и дизайна прослеживается в первую очередь в творческой биографии знаменитых художников-дизайнеров: Норман Бел Геддес – пионер американского дизайна – начинал как театральный художник, театральным художником был Генри Дрейфус, Раймонд Лоуи, прежде чем создавал реальные дизайнерские проекты, рисовал вещи в модных журналах. Макс Билл – живописец, скульптор, архитектор, Джо Понти – универсальный художник: график, монументалист, театральный декоратор, архитектор и живописец. Во-вторых, дизайн «произошел» от искусства, но сам он не искусство. Искусство всегда опосредовано связано с характером производственных сил. Искусство – это часть истории культуры, последняя же часть истории вообще. Разумеется, переход из одной области в другую требует не одного лишь количественного роста. История культуры не есть лишь сумма историй литературы, театра, живописи и других видов художественного творчества. Оно предполагает некое новое качество. Но его постижение немислимо без знания всех этих конкретностей. В-третьих, искусство является одним из наиболее действенных средств формирования и развития вкуса, эстетической культуры, творческого потенциала будущих дизайнеров и эти качества влияют на понимание эстетических и художественных ценностей в жизни человека. Т.е. творческими способностями, вкусом, эстетической культурой, умением воспринимать и ценить произведения искусства должен обладать, прежде всего, сам создатель произведения искусства, костюма или среды, тот, кто формирует эстетическую культуру и вкус зрителя и потребителя. Эти же требования выдвигаются к создателю предметного мира – дизайнеру, так как его творчество является определяющим фактором в формировании облика предметно-пространственной среды. В-четвертых, дизайнеры используют искусство как творческий источник для реализации своих идей, воплощение обычного в необычного при помощи изменения «формы» и «содержания» [4].

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: человечество впервые соприкоснулось с искусством еще на заре цивилизации, еще в первобытном мире, поэтому связь человека с искусством имеет глубочайшие корни; благодаря искусству, на протяжении всех великих Древних цивилизации, эпох, периодов человек познает и оценивает мир, формирует свой духовный мир, чувства, мысли, мировоззрение; искусство воспитывает человека, пробуждает творческие способности; искусство заставляет думать, мыслить и

обдумывать жизненные ситуации, в которые и когда-либо человек попадал. На сегодняшний день перед нами, преподавателями высшей школы стоит важнейшая задача – воспитать и подготовить не просто специалиста, а специалиста высокого класса, имеющий глубокие профессиональные знания, умеющий донести эти знания до потребителя в доступной форме. Работа дизайнера специфична, так как объектом его творчества в конечном итоге является человек, причем разных возрастов и разного социального статуса. Поэтому решение этой проблемы в первую очередь состоит в том, чтобы развивать именно эстетическую культуру и вкус через восприятие произведений искусства, уметь использовать общекультурные компетенции в процессе создания предметного мира.

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. 8. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18264>.
2. Амиржанова, А. Ш., Толмачева, Г. В. Система проектирование и творческие методы в формировании профессиональных компетенций студентов (на примере Омской школы дизайна костюма) // Дизайн. Материалы. Технология. – СПб . : ГОУ ВПО СПб ГУТД, 2014. – № 2 (32). – С. 3-6.
3. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. – С. 8-10.
4. Лидвелл, У., Холден, К., Батлер Дж. Универсальные принципы дизайна / У. Лидвелл, К. Холден. – СПб. : Питер, 2012. – С.11.
5. Лотман, Ю. М. О природе искусства / Ю. М. Лотман // Об искусстве. – СПб. : Искусство, 1998. – С. 400-404.

Рецензенты:

Амиргазин К.Ж., д.п.н., профессор, директор филиала ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)», г. Омск;

Удалов С.Р., д.п.н., профессор, зав. каф. информационных и коммуникационных технологий в образовании Омского государственного педагогического университета , г. Омск.