Вэй Хао

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ХУДОЖНИКА-ДИЗАЙНЕРА И МЕТОДЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Работа представлена кафедрой рисунка.
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор С. В. Анчуков

Цель обучения художественному дизайну заключается в обеспечении высокого уровня подготовки специалистов-дизайнеров, а также соответствующего качества создаваемых ими проектов. Автор предлагает пути решения задач, обеспечивающих реализацию данной цели. Подготовке специалистов в сфере художественного дизайна уделяется все больше внимания со стороны общества, системы профессионального образования и специалистов по художественному проектированию в высших учебных заведениях Китая. В настоящее время специалисты в области художественного дизайна решают проблему изучения перспектив развития образовательной области, занимающейся подготовкой высококвалифицированных художников-дизайнеров в соответствии с запросами общества. Решение данной проблемы видится в проведении модернизации художественного образования в соответствии с намеченными задачами подготовки специалиста высокого класса в сфере художественного дизайна.

Ключевые слова: *высшее учебное заведение, художественный дизайн, методы профессиональной подготовки художника-дизайнера.*

Wei Hao

PROFESSIONAL QUALITIES OF AN ART DESIGNER AND METHODS OF THEIR FORMING

The aim of art design teaching consists in provision of a high level of designers' education and the corresponding quality of their projects. The author proposes problem-solving ways providing realisation of this aim. Society, the vocational education system and art projection specialists in Chinese higher education establishments pay more and more attention to training specialists in art design. Nowadays art design specialists are solving a problem of studying the prospects of developing the educational field connected with training of highly qualified art designers according to the society's demand. The solution of this problem is seen in carrying out modernisation of art education as consisted with the specified tasks of training highly qualified specialists in art design.

Key words: *higher education establishment, art design, methods of professional training of an art designer.*

В настоящее время быстроразвивающийся и крупномасштабный коммерческий рынок активно стимулирует развитие художественного дизайна в архитектуре, сфере окружающей среды, промышленности, конструировании одежды, мультипликации и других областях.

Этот рынок предоставляет для дизайнеров большую перспективу для практической реализации их идей и профессионального роста. Потребность в специалистах-дизайнерах с каждым годом возрастает, в связи с этим увеличивается число абитуриентов, желающих поступить в специальные учебные заведения для обучения художественному дизайну в различных областях. Востребованность этой специальности среди современной молодежи ставит художественные учебные заведения перед необходимостью создавать специальные художественные отделения, а также увеличивать набор студентов. Для высших учебных заведений, готовящих художников-дизайнеров, двадцать первый век открывает благоприятные перспективы, и в то же время конкуренция на образовательном рынке возрастает. Основной целью высших учебных заведений является профессиональная подготовка для нужд общества высококвалифицированных художников-дизайнеров.

Для достижения этой цели необходимо решить ряд взаимодополняющих задач. Во-первых, необходимо учитывать новый взгляд на перспективу развития художественного дизайна. Задачи подготовки художников-дизайнеров заключаются в следующем: учащиеся должны освоить знания, умения и навыки в специальной отрасли дизайна и приобрести опыт творческой практической деятельности, научиться проектировать инженерные сооружения, учитывая запросы общества, технику безопасности, условия рыночной экономики и художественную эстетику окружающей среды. Наконец, необходимо научиться разрабатывать проектную документацию (проект будущего промышленного изделия), создавать инженерную модель или готовый промышленный продукт. В процессе создания мысленного образа художественной формы изделия необходимо, опираясь на законы эстетики, демонстрировать профессиональное мастерство, при этом для окончательного определения художественной формы необходимо учесть и запросы общества, поскольку она зависит не только от субъективного ощущения или личного желания специалиста-дизайнера на ту или иную форму художественного произведения. Художественный дизайн является сочетанием многих областей искусства. Он включает в себя математические, естественные, общественные науки и искусство. Художник-дизайнер должен овладеть не только знаниями различных наук, но и методикой эстетического мышления. Основываясь на потребностях общества, дизайнеры разрабатывают художественную продукцию, гармонично вписывающуюся в окружающую среду. Необходимо тщательно развивать у учащихся образное мышление. Это и является главной задачей обучения художественному дизайну.

1. Качества, которыми должен обладать дизайнер высокого класса.

- Ответственность и способность работать для общества. При составлении художественного проекта дизайнер должен в первую очередь думать о потребностях общества. Например, при создании какого-либо бытового предмета для общественных нужд, кроме внешнего вида, необходимо еще учитывать безопасность и удобство пользования для людей разного возраста, экологическую безопасность для окружающей среды. Дизайнер должен уметь работать в группе, быть коммуникабельным.
- Дизайнер должен освоить экономику и знать потребности рынка, понимать психологию потребителей, уметь рассчитать себестоимость и стоимость изделия на момент реализации. Для потребителей важным является то, как с наименьшими расходами получить наибольшее удовлетворение своих потребностей.
- Знание смежных областей. Дизайнеры должны обладать хорошими личными качествами и всесторонними знаниями, способностью разрешать возникающие проблемы. Они также должны быть людьми с новаторским, творческим типом мышления, обладающими множеством талантов. С одной стороны, требуется, чтобы дизайнер успешно освоил технологическую составляющую данной специальности и методику проектирования, а с другой – он должен быть хорошо воспитанным

человеком и обладать широким типом мышления, иметь глубокие знания в области информатики, развитое образное мышление, установку на повышение качества проектируемых изделий и улучшение их конкурентоспособности на рынке.

• Анализ, исследование имеющегося материала и методика решения проблемы. В сегодняшних условиях развития Интернета каждый может получить необходимые знания и информацию по его разнообразным каналам. Это обстоятельство позволяет человеку определить, обладает ли он новой моделью образного мышления, сможет ли он найти новые способы для анализа и решения проблемы. Образное мышление дизайнера включает три составляющих:

а) наблюдательность и хорошая память, надолго сохраняющая воспринятые картины действительности;

б) адекватное психологическое ощущение реальности;

в) развитое воображение и изобретательность по отношению к природным и изобретенным человеком формам окружающего мира.

В перечисленных составляющих образного мышления дизайнера выражается умение выявлять проблему, анализировать и разрешать ее.

• В чем заключается сходство и различие способов образного мышления в дизайне и изобразительном искусстве? Приведем пример: при рассмотрении проекта символа, созданного дизайнером, символичность, с одной стороны, предполагает способность узнавания фирмы, а с другой – демонстрирует направление ее деятельности. Проще говоря, существует проблема понимания: является ли процесс рисования художником образа и выполнение проекта символа дизайнером одной и той же деятельностью. В некоторой степени они тождественны, так как оба они предполагают создание некой схемы. В то же время схема предназначена только для достижения внешней привлекательности. С другой стороны, создание символа может осуществляться по-другому. Символ демонстрирует культуру фирмы, направление ее деятельности, художественную подготовку художника-дизайнера. Можно сказать, что образное мышление при проектировании – это процесс рационального познания, выражающий результат чувственного познания. Процесс образного мышления должен учитывать не только потребности рынка – предприятия, фирмы, отношение к продукции потребителей, но и нахождение способа для продвижения продукта на рынке, а конечным результатом этой деятельности является создание формы, используя законы изобразительного искусства. В учебных заведениях образное мышление студентов проявляется в изобретательности, выразительности формы – способности создать модель на основе комплекса этих способностей. Обучение образному мышлению – это процесс обучения студентов передаче информации через схематическое обозначение проекта. Эти символические обозначения они разрабатывают на основе ранее воспринятых объектов действительности и передают их другим людям, чтобы вызвать у них душевный отклик.

• Задача подготовки кадров для художественного дизайна, понимающих запросы мирового рынка.

Современное общество – это общество эпохи Интернета и информатики. В будущем международный обмен дизайнерами будет все больше развиваться. Неизбежным является и то, что предприятие должно выйти на международный рынок. Поэтому при обучении специалистов в этой области необходимо стремиться к осуществлению международных контактов.

• Знание тенденций развития современного дизайна.

Целью сферы современного дизайна является удовлетворение запросов человечества, чтобы жизнь людей становилась красивой и благополучной и чтобы она менялась к лучшему. Высокие темпы развития науки и техники приводят к возникновению негативных моментов, которые с каждым днем становятся более серьезными. Это приводит к появлению проектов по озеленению, экологических про-

ектов, проектов, учитывающих потребности человечества. Несмотря на это, во всем мире непрерывно развиваются работы по созданию дизайнерских проектов, но с учетом требований общественности к нормам экологической безопасности. В условиях развития этой области изобразительного искусства во всем мире для дизайнера становится важным вопрос о возможностях развития проектирования дизайнерами экологически безвредных художественных форм.

2. Обучение художественному дизайну.

• Воспитывать индивидуальность художника-дизайнера – в этом заключается главная цель обучения проектированию. Только в обучении проектированию можно последовательно обучать студентов претворять творческую инициативу в жизнь, только таким образом в произведениях дизайнеров будут проявляться жизненные потребности общества и индивидуальный творческий почерк художника. Творческое инициативное мышление в проектировании устраняет старую модель образного мышления, являясь идейным средством в сфере создания проектов, а также главным направлением учебной деятельности в области художественного дизайна. Поэтому в процессе обучения дизайну необходимо больше уделять внимания композиции в абстрактном искусстве, учить создавать геометрическую модель с помощью индивидуального воображения создавать неприродную нереальную для зрительного восприятия композицию абстрактной конструкции. При обучении необходимо уделять внимание отработке технических навыков и умений, развивать образное мышление.

В художественном дизайне необходимо воспитывать у студентов адекватную самооценку, т. е. созданные ими произведения должны выражать индивидуальность автора, демонстрировать новые взгляды и идеи, не допуская копирования чужого стиля и влияния со стороны. Будущие художники-дизайнеры должны учиться у ведущих специалистов, избегания копирования идей признанных авторитетов, создавать свой стиль, уделять внимание развитию свой индивидуальности и самостоятельности. Вышеуказанные идеи являются квинтэссенцией теории, на основе которой составляются учебные программы, а также являются основными задачами в программах подготовки художника-дизайнера в Китае и за рубежом в настоящее время.

В вузах Германии, готовящих художников-дизайнеров, студентам предоставляется выбор двух направлений, преподаватели знакомят учащихся с программой занятий, с методикой обучения и с учебными планами, а студенты по своему усмотрению выбирают отвечающую их интересам методику обучения и расписание занятий. Этот подход обеспечивает развитие художественной индивидуальности студентов. Преподаватели разных направлений дизайна Германии считают, что образование в сфере дизайна должно быть обращено в будущее, необходимо выявлять и раскрывать потенциал каждого учащегося, развивать и воспитывать его способности и интеллект, в обучении применять принцип учета интереса студентов к определенному виду художественной деятельности. Преподаватель должен целенаправленно отбирать и объединять в единое целое содержание подготовки, методику обучения, информационные средства обеспечения занятий, учебное планирование, создавая тем самым высокоэффективный проект учебно-методического обеспечения профессиональной подготовки художника-дизайнера. В эпоху информатизации средства передачи информации претерпели коренные преобразования, учащиеся через Интернет могут получить книжные пособия, большое количество материалов по проектированию. Однако информация, полученная из Интернета, бывает поверхностной, по этой причине и из-за нехватки фактических знаний учащимся самим трудно провести научный анализ полученных материалов, выбрать необходимые информационные ресурсы и в целом определить направление своего образования. Программа профессиональной подготовки художника-дизайнера, таким образом, требует постоянного усовершенствования, учета передовых тенденций в об-

ласти образования, только в этом случае она сможет вызвать интерес у учащихся и, как следствие, высокие результаты в обучении студентов.

В процессе профессиональной подготовки обучение и воспитание дополняют друг друга. Учащиеся в образовательном учреждении начинают понимать направленность своих способностей и специфику характера, уважать индивидуальность человека. Серьезное и уважительное отношение к человеку – это основной принцип воспитания в учебных заведения Китая, он определяет ведущее положение учащихся в процессе обучения. В процессе профессиональной подготовки преподаватели и учащиеся дополняют друг друга, а в процессе учебного взаимодействия они профессионально и личностно растут вместе. Обучение художественному дизайну должно быть построено на принципах плюрализма, учета художественной индивидуальности, предоставления студентам возможности выбора образовательного маршрута, учета специфики страны, традиций культуры, экономической ситуации. Учебные заведения в зависимости от региональных условий должны создавать различные отделения дизайна, учитывая специфические особенности региона и возможности ресурсного обеспечения. Только таким образом можно создавать многообразную систему подготовки художников-дизайнеров.

3. Методы обучения и реформа системы подготовки художника-дизайнера.

• Преобразование содержания программы подготовки художника-дизайнера, с учетом принципа развития творческих способностей.

Долгое время в области обучения художественному дизайну уделялось основное внимание усвоению студентами фундаментальных знаний, пренебрегая развитием творческих способностей и образного мышления. Однако развитие науки в начале XXI в. предъявляет более высокие требования к специалисту в области художественного дизайна. Раскрытие индивидуальных способностей становится основной характеристикой выпускника высших учебных заведений. Формирование творческих способностей включает в себя развитие образного мышления на основе получения практических навыков и умений. Творчество рассматривается как процесс поиска, проявление творческой инициативы, что сказывается на формировании комплексной способности к деятельности в сфере художественного дизайна. Творчество включает в себя способность собирать и обрабатывать информацию, выявлять, анализировать и разрешать проблемы, а также осваивать и использовать методику нового научного знания.

Развивать у учащихся вышеперечисленные способности преподаватель должен во время проведения аудиторных занятий и организации учебной практики. Решающим фактором реализации нового творческого подхода к обучению художественному дизайну является то, что преподаватель должен в первую очередь обладать творческими способностями, в целом отвечать за программу обучения художников-дизайнеров, в том числе во время учебной практики. Он должен воспитывать у учащихся творческие способности, в этом заключается основная идея образования, смело реформировать устаревшее содержание учебного курса и методику художественного образования, создавать систему обучения нового типа. В настоящее время содержание учебных курсов по художественному дизайну уже устарело, оно не отвечает требованиям развивающейся системы образования, эта проблема существует повсеместно. Во многих учебных заведениях Китая не хватает научного потенциала и целостности системы образования. Первоочередная задача, стоящая перед системой образования Китая, – исправить сложившуюся ситуацию, в противном случае это отразится на качестве образования.

• Необходимо серьезно относиться к развитию теории в сфере художественного дизайна и строить на ее основе программы обучения и воспитания студентов.

Основная идея преобразований в сфере обучения дизайну должна соответствовать ре-

организации всего современного образования. На основе использования современного содержания, новых методов и организационных принципов обучения формируется новое образное мышление художника-дизайнера, разрешаются различные проблемы программы обучения дизайну, делается акцент на развитии творческого мышления. Это, в частности, связано с привлечением знаний других наук, например: психологии, общественных наук, экологии, экономики, литературы. Необходимо углублять у студентов теоретические занятия, технические навыки и умения, чтобы при освоении основ проектирования учащиеся одновременно расширяли объем общекультурных знаний, росли как специалисты, получали эстетическое воспитание, стремились развивать потенциал своей личности. Например, при Американском лос-анджелесском художественном проектном центре учащиеся могут окончить институт, набрав 136 баллов, из них 45 баллов по теоретическим дисциплинам. Это свидетельствует о том, что в США теоретической составляющей обучения дизайнера отводится достойное место.

• Использование компьютера для развития образного мышления художника-дизайнера.

Художественный дизайн является основной составляющей профессионального проектирования. Начиная с младших курсов необходимо в образовательном процессе использовать компьютер, с помощью которого студенты учатся составлять схему-эскиз проекта. Учащиеся приобретают опыт применения компьютерной техники в дизайнерских разработках при решении плоскостных и пространственных задач в проектировании.

• Способствовать увеличению взаимосвязи между преподавателями и студентами в процессе обучения художественному дизайну.

За длительный период обучения художественному дизайну отмечено, что следует в процессе учебы уделять внимание развитию индивидуальности и изобретательности у студентов. На этом основана методика обучения художественному дизайну, которая реализовывается на протяжении всей истории художественной подготовки дизайнера в Китае. К методам обучения дизайну можно отнести изучение условий сохранения окружающей среды, тщательный анализ разработанных проектов, групповое их обсуждение и др. Заслуживает пристального внимания оценка учебной деятельности студента по результатам проектирования. Методы изучения и анализа потребительского спроса повышают понимание студентами условий реализации разработанных проектов в условиях рыночной экономики. Преподаватель, поощряя студентов к сбору необходимых практических материалов, совместно обсуждая со студентами особенности и методы создания данного проекта, стимулирует накопление и обогащение словарного запаса учащихся в области дизайна. Обсуждение проекта дает возможность глубже усвоить новый материал. Групповое обсуждение, коллективная оценка хода выполнения проекта могут формировать у учащихся индивидуальный взгляд на процесс проектирования. Это, в свою очередь, способствует проявлению субъективной оценки хода выполнения проекта, развитию наблюдательности и способности анализа проблем, возникающих в процессе проектирования.

• Учить создавать реальную дизайнерскую модель, получая проектное задание от фирмы работодателя.

Учебные заведения и дизайнерские фирмы должны сотрудничать друг с другом, а студенты в процессе обучения иметь возможность проходить практику непосредственно на производстве. К отдельным проектам, выполняемым формами, могут привлекаться студенты.

Разрабатывая реальные проекты, в процессе обучения в вузе студенты будут иметь возможность приобретать опыт работы на предприятии. Таким образом, студенты, с одной стороны, развивают образное мышление, а с другой стороны, формируют художественную индивидуальность, сочетая выполнение учебных заданий с разработкой проектов для производства на основах конкуренции. Такая учебная модель в эпоху информатизации со-

ответствует объективным требованиям, предъявляемым обществом к подготовке специалистов обладающих разносторонними способностями.

• Уделять преимущественное внимание культивированию национального подхода при выполнении проектов.

Культура возникла в процессе длительного исторического развития государства или нации со своим образом жизни и специфическими производственными отношениями. Культура имеет национальный характер и в процессе развития обогащается, взаимодействуя с другими культурами. Национальные культурные традиции в современном проектировании не исчезают, а благодаря богатой содержательной основе являются неиссякаемым источником развития промышленного искусства. Специфика культурных традиций, опыт наших предков являются основой обучения национальному стилю в проектировании. Лучшие дизайнерские проекты созданы с учетом культурной традиции нации и обогащены национальными особенностями. В образовании в сфере обучения художественному дизайну необходимо ориентировать студентов на изучение традиционной культуры и на воспитание в себе уважения к народному искусству. Содержательное и идейное наполнение дизайнерских проектов, выпаленных студентами, повышает уровень их художественности. Художественный образ проектируемой вещи становится одухотворенным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Цао Жвылинь.* Развитие методической системы обучения и воспитания художника-дизайнера в институте Китая (XXI в.) // Вестник Цзинаньского университета. 07.2003. 135 с.

曹瑞林. 高等艺术设计教育初探—谈 21 世纪艺术设计人才的培养，《济南大学学报》，山东济南大学学报(自然科学版)编辑部出版 2003 年 7 月，第 135 页。

2. *Чжан Сяовэй.* Размышленя о реформе подготовки проектировщика в Китае // Художественное искусствознание. Издательство Изобразительное искусство провинции Ляонин. 12.2007. 120 с.

张效玮. 中国艺术设计教育改革的几点思考，《美术大观》，辽宁美术出版社，2007 年 12 月，第 120 页。

3. *Донь Тиецзы.* Традиции методической системы обучения и воспитания художника-дизайнера и становление современной системы образования в Китае // Издательство Изобразительное искусство провинции Ляонин. 04.07.2005. 63 с.

谭铁志. 中国艺术设计教育要适应社会发展的需要，《美术大观》，辽宁美术出版社， 2005 年 7 月 4 日. 第 63 页。

4. *Люй Чжун Юань, Пэн Няньшэн.* Идея китайских эмблем // Художественное издательство провинции Ху Бэй. 05.07.2002. 63 с.

吕中元、彭年生. 中国标志创意，湖北美术出版社 2002 年 7 月 5 日， 63 页。

5. *Линь Хуа.* Педагогика обучению проектному искусству в Китае в XXI веке // Исследование университета Цинхуа. 2005. № 26-1. С. 19–22.

林 华. 21 世纪中国艺术设计教育的思考，《清华大学教育研究》 第 26 卷增 1 期 2005 年 11 月，清华大学教育研究室出版，第 19 页-22 页。