

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДИЗАЙНЕРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА СРЕДСТВАМИ КОМПОЗИЦИИ

*Работа представлена кафедрой дизайна Орловского государственного технического университета.
Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Е. Н. Ковешникова*

Проблемы формирования профессиональной культуры будущих специалистов в высшей школе приобретают сегодня первостепенное значение, ибо культура выступает мощным фактором социального развития. Решение проблемы исследования подвело нас к необходимости разработки основ формирования профессиональной культуры дизайнера средствами композиции. «Композиция» является одной из профилирующих дисциплин, способствующих приобретению и усвоению студентами важнейших знаний и умений, необходимых для их профессиональной деятельности.

The problem of future specialists' professional culture forming in higher schools acquires primary importance nowadays, as culture is a powerful factor of social development. Solving the problem of the research made us work out the basics of a designer's professional culture forming by means of composition. «Composition» is one of the majors that contribute to students' acquisition of prime knowledge and skills, necessary for their professional activity.

В настоящее время система образования в стране оказалась поставленной в принципиально новые условия: экономические, политические, духовные, культурные. Заметно повысилась социальная роль образования: от его направленности и эффективности сегодня во многом зависят перспективы развития человечества.

В современной России все отчетливее осознаются глубинные первопричины социально-экономического кризиса и ухудшения здоровья нации, которые находятся не столько в сфере экономики, сколько в области духовно-нравственного воспитания, в деформации духовно-нравственных цен-

ностей и идеалов значительной части населения, и особенно молодежи. Здесь уместно привести высказывание известного русского философа Н. А. Бердяева: «Величие народа, его вклад в историю человечества определяется не могуществом государства, не развитием экономики, а духовной культурой»¹.

Приоритетную роль в развитии социальных и личностных качеств будущих специалистов в профессиональном образовательном процессе играет культура, которая является основой любого образовательного и воспитательного процесса. Именно она формирует такие важные для молодежи ка-

чества, как способность к деятельности, созиданию, творчеству. Полнота и глубина овладения молодыми людьми богатством культуры делает их современными, стильными, способными не только воспринимать и осваивать ее, но и «включаться» в многообразные виды культурно-творческой деятельности.

Особые требования общество предъявляет к качеству профессиональной подготовки дизайнеров, деятельность которых связана со специфической сферой по разработке предметно-пространственной среды, с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и самим обществом.

Ввиду острой востребованности общества в дизайнерах, владеющих не только определенными умениями, навыками и знаниями, но и выступающих за новую философию дизайна, необходимость целостного понимания его задач и связей с реальной жизнью большинства людей, появилась необходимость исследования формирования профессиональной культуры дизайнеров средствами отдельных циклов дисциплин.

Решение проблемы нашего исследования подвело нас к необходимости разработки основ формирования профессиональной культуры дизайнеров средствами композиции. Композиционная деятельность есть основа видения, мышления и материально-практического творчества дизайнера и составляет органическую сущность процесса образной переработки смыслового, духовного и физического материала проектного творчества. Композиция – важнейший, организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг к другу и целому. В дизайне композиция объединяет частные моменты построения художественной формы (реальное и иллюзорное формирование пространства и объема, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и кон-

траст, перспектива, группировка, соотношение целого и деталей, цветовое решение и т. д.). Композиция организует как внутреннее построение произведения, так и его соотношение с окружающей средой, координирует его восприятие зрителем.

«Композиция» является одной из профилирующих дисциплин, способствующих формированию профессиональной культуры будущих дизайнеров, приобретению и усвоению студентами важнейших знаний и умений, необходимых для их дальнейшей деятельности. При этом мы отмечаем, что проблему формирования профессиональной культуры будущих специалистов дизайнерского профиля невозможно решить в рамках только одной учебной дисциплины. При подготовке студентов по специальности 070601 «Дизайн» одним из важнейших этапов является воспитание специфического видения места и проблем культуры в процессе развития общества. Воспитание восприимчивости к проявлениям гармонии предметного мира и познанию закономерностей проектной культуры является длительным, рассчитанным на весь период начальной и основной подготовки.

Наше исследование подвело нас к необходимости рассмотрения композиции не с позиции учебной дисциплины в рамках профессиональной подготовки дизайнеров, а в ее более широком сущностном и структурном понимании.

Дизайнер-профессионал в своей творческой композиционной деятельности зачастую сталкивается не с реальными образами объектов, а со стилизованной их интерпретацией, с символами, знаками данных объектов. Специфика языка дизайна заключается в том, что предметы реального мира подвергаются изобразительной стилизации, перерабатываются в части формы, объема, цвета и решаются символично, плоскомерно, декоративно и образно-ассоциативно². С этим связана необходимость учитывать художественные свойства материала, технологические приемы его обработки, прикладной характер изделий и сложив-

шиеся традиции трактовки образов в дизайнерском искусстве. Верно найденное решение декоративного образа в соответствии с материалом и технологией определяет художественные достоинства различных дизайнерских объектов.

Вопрос о стилизации в целом требует не только искусствоведческого анализа, но и разработки отдельных ее аспектов другими специалистами, например социологами и психологами. Несмотря на то что стилизация как явление в музыке, литературе и театральном искусстве достаточно изучена и освещена, нет ни одной специальной работы, посвященной этой сложной проблеме области дизайна.

В связи с отсутствием литературы научно-методического характера по основам стилизации в дизайне, условиям и методам формирования профессиональной культуры дизайнера, недостаточностью разработки теории сущности профессиональной культуры дизайнера, методов их композиционной деятельности, данное исследование направлено на восполнение дефицита информации по названным вопросам.

В теории и методике преподавания композиции были предприняты неоднократные попытки классифицировать, обобщить имеющийся опыт в данной области и преобразовать его в систему знаний. Зачастую многие системы были без экспериментальной педагогической направленности и, самое главное, в них не отражалась роль композиции в формировании художественной культуры дизайнера в процессе его профессиональной подготовки. В основном все научные исследования в данной области касались преподавания на художественно-графических факультетах и в общеобразовательных школах. Не была освещена вообще методика преподавания дисциплины «Композиция» для специальности «Дизайн» в высших учебных заведениях, которая имеет специфический характер. Многие понятия и факты в научных исследованиях по данной теме носят весьма противоречивый характер.

Таким образом, вопросы методологии, теории и технологии целостного процесса развития высокого уровня профессиональной культуры при подготовке дизайнеров средствами отдельных циклов дисциплин остаются нерешенными. Становится очевидным, что на практике образование дизайнеров выявляет противоречие между потребностями общества в их компетентности, высоком уровне их профессиональной культуры и несовершенной системой их подготовки.

Цель композиции в дизайне – утилитарно оправданная форма вещи, имеющая функциональную, конструктивную и эстетическую ценность. Структура вещи, формируемая по законам композиции, получает такие функциональные и конструктивные особенности, которые наилучшим образом отвечают назначению вещи.

Композиционный поиск в художественном проектировании направлен на придание форме свойств, обеспечивающих получение потребителем полезных эффектов. Композицию – «сочинение» – понимают в области искусства как систему построения художественного произведения. Это понятие применимо к процессу проектирования, проекту и самому изделию. В дизайне композиция определяется свойствами пространственной формы материальных предметов. Под свойствами пространственной формы понимается совокупность всех ее зрительно воспринимаемых признаков: геометрический вид (конфигурация), величина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень.

Важнейшая предпосылка высокого художественного качества изделий – единство всех элементов их формы, т. е. их соразмерность и соподчиненность. Средствами приведения первичных свойств формы к композиционному единству являются пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс. Применение этих средств композиции должно подчиняться функциональным и конструктивным требованиям, предъявляемым к изделиям, а также требованию оп-

тимальной взаимосвязи изделия со средой и человеком. Нужно помнить, что любые композиционные приемы не самоцель, а только средство для выражения в форме существенных, содержательных свойств изделия – его назначения, особенностей устройства, конструкции и др.

Еще раз сакцентрируем внимание на том, что дизайнер – профессионал в своей творческой деятельности – зачастую сталкивается не с реальными образами объектов, а со стилизованной их интерпретацией, даже символами, знаками данных объектов. При формировании профессиональной культуры дизайнеров возникает необходимость, учитывая специфику дизайнерской деятельности, развить особое специфическое профессиональное мышление.

Формирование профессионального мышления выступает как составная часть системы профессионального образования. Термин «профессиональное мышление» в практический и научный обиход стал входить сравнительно недавно, со второй половины XX в., в связи со значительной интеллектуализацией всего общественного труда, вызванного научно-технической революцией. Понятие «профессиональное мышление» употребляется в двух смыслах. В одном смысле, когда хотят подчеркнуть высокий профессионально-квалификационный уровень специалиста, здесь речь идет об особенностях мышления, выражающих его «качественный» аспект. В другом смысле, когда хотят подчеркнуть особенности мышления, обусловленные характером профессиональной деятельности, здесь имеется в виду предметный аспект. Но чаще всего понятие «профессиональное мышление» употребляется одновременно в обоих этих смыслах. Интуитивно имеются в виду некоторые особенности мышления специалиста, позволяющие ему успешно выполнять профессиональные задачи на высоком уровне мастерства: быстро, точно, оригинально решать как ординарные, так и неординарные задачи в определенной предметной области. Таких специалистов обычно

характеризуют как людей творческих в своей профессиональной области, как людей, по-особому видящих предмет своей деятельности и способных к рационализаторству, новаторству, открытиям нового.

Возвращаясь к вопросу о формировании профессиональной культуры дизайнеров средствами композиции, хотелось бы более подробно остановиться на проблеме стилизации в дизайне.

При подготовке студентов по специальности 070601 (052400) «Дизайн» одним из важнейших этапов является воспитание специфического видения места и проблем материальной культуры в процессе развития общества. Воспитание восприимчивости к проявлениям гармонии предметного мира и познанию закономерностей проектной культуры является длительным, рассчитанным на весь период начальной и основной подготовки.

Характерными признаками стилизации в дизайне являются ассоциативность, образность (особо «обостренная», достигается путем обобщения, упрощения второстепенных качеств и выявления главных особенностей, концентрированного выражения внешнего сходства, использованием гротеска и т. д.). Образ в дизайне – это эмоционально-чувственное представление о назначении, смысле, качестве и оригинальности произведения дизайнерского искусства, категория эстетической оценки результатов дизайнерского творчества.

Опираясь на результаты констатирующего эксперимента нашего исследования, был разработан и экспериментально апробирован учебно-методический комплекс заданий по стилизации в рамках проведения спецкурса «Композиция». Мы пришли к выводу о том, что все творческие задания по стилизации необходимо проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная с простейших заданий на одно-трехпредметные композиции и постепенно переходя к абстрактно-беспредметным, образно-ассоциативным.

Комплексный анализ результатов опытно-экспериментальной работы позволил произвести положительную количественную и качественную динамику изменений показателей сформированности профессиональной культуры студентов дизайнеров средствами композиции. Достоверность полученных результатов была подтверждена результатами статистического анализа.

Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы доказал действенность и эффективность разработанной методики формирования профессиональной культуры дизайнера средствами композиции и позволил сделать вывод о подтверждении гипотезы исследования.

Профессиональная культура дизайнера, в нашем понимании, – это интегративное, динамически развивающееся личностное образование, представляющее собой

совокупность профессионально-теоретических знаний, практических умений и социально-значимых качеств личности, формирующихся в процессе специфической сферы деятельности по разработке предметно-пространственной среды в целом и отдельных ее компонентов. Композиция в дизайне – это целенаправленная организация предметно-пространственной средо-вой системы³.

Таким образом, композиция является одним из основных средств формирования профессиональной культуры дизайнера в образовательном процессе вуза, стержневой задачей, которой является создание определенного, задуманного автором эмоционально-художественного эффекта, согласующегося с функциональной основой системы за счет визуального соподчинения компонентов и деталей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бердяев Н. А. Смысл творчества: Опыт оправдания человека. М.: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: Фолио, 2004. С. 32.

² Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. С. 75.

³ Дизайн: Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др.; Под общей редакцией Г. Б. Минервина и В. Т. Шимко. М.: Архитектура-С, 2004. С. 110.