

УДК 378.147

РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ**Я.В.Новикова****DEVELOPMENT OF THE VISUAL CULTURE OF DESIGNERS IN PROCESS OF TRAINING****Ya.V.Novikova***Политехнический институт НовГУ, n-jen@mail.ru*

Статья посвящена изучению вопросов профессиональной подготовки дизайнеров. Автор исходит из того, что значительную роль в процессе обучения студентов творческих специальностей играет визуальная культура. Основываясь на результатах теоретического анализа научной и специальной литературы, автор описывает ряд методов, способствующих развитию профессионального уровня визуальной культуры, а также приводит результаты их экспериментальной апробации.

Ключевые слова: *визуальная культура, обучение дизайнеров, методы профессиональной подготовки*

The article is devoted to the studying of problems of designers' professional training. The author assumes that the visual culture plays a significant role in training of students of creative professions. Basing on the results of theoretical analysis of scientific and special literature, the author describes several methods promoting development of professional level of visual culture, and also gives the results of their experimental testing.

Keywords: *visual culture, training of designers, methods of professional training*

Сегодня деятельность дизайнера рассматривается как сложный творческий процесс, учитывающий достижения науки и использующий новейшие технологии и материалы [1]. Вместе с тем, дизайнерская деятельность опирается и на опыт предшествующих поколений, который выступает неким «визуальным словарем», эстетическим образцом при создании современных объектов дизайна.

Так, для успешной работы в области гармонического формирования среды дизайнер должен не только обладать необходимыми знаниями, умениями и способностями, но и профессиональным уровнем визуальной культуры. Это, в свою очередь, ставит

перед педагогами высшей школой ряд задач, поскольку визуальная культура профессионала «...является не природным даром, а продуктом культурно-исторического опыта, который передается в процессе обучения...» [2, с. 3].

Анализ и обобщение научной и специальной литературы показали, что единого и устоявшегося определения визуальной культуры не существует. В различных источниках термин «визуальная культура» рассматривается как [3-7]:

- культура грамотного визуального восприятия;
- опыт распознавания визуальных кодов, навигация, опыт визуальных коммуникаций;

- медиакультура и экранные искусства;
- развитие эмоционально-ценностных отношений личности при познании пластических искусств в целом (живописи, графики, архитектуры, видео, компьютерного интерфейса, фото, моды и т.д.);
- коммуникации с использованием визуального канала, касающиеся всех аспектов культуры.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что цель визуальной культуры – не просто фиксация зрительных образов, а обогащение внутреннего мира человека этими образами и раскрытие способностей к созданию личностного визуального языка форм.

Ученые, рассматривая визуальную культуру как исторический феномен и как частную область культуры в целом, раскрывают ее сущность со следующих позиций [2,4-8]:

- визуальная культура как продукт творческой деятельности;
- визуальная культура как предмет потребления;
- визуальная культура как образец гармоничного формирования пространственно-средовых объектов в процессе обучения.

Таким образом, применительно к проектной деятельности можно сказать, что перед дизайнером стоит сложная задача согласования данных позиций в личностном проектом творчестве. Большинство ученых и теоретиков дизайна отмечают, что при создании практически полезных объектов дизайна необходимо не суммировать полезность, прочность и красоту, а интегрировать большое число факторов, влияющих на форму, на основе их эстетического и художественного осмысления. Форма, обладающая эстетической ценностью и несущая при этом определенные значения, возникает на основе эстетического осмысления места объекта в системах среды и культуры, его собственного назначения и средств конструктивного воплощения. Именно это и отличает деятельность архитектора и дизайнера [8].

Соглашаясь с мнением С.М.Даниэль, мы утверждаем, что результатом освоения визуальной культуры можно считать развитую культуру восприятия визуальных образов, умение их анализировать, интерпретировать, оценивать, сопоставлять, представлять и создавать на этой основе индивидуальные художественные образы [5].

Визуальная культура студентов-дизайнеров формируется в процессе изучения комплекса общеобразовательных, специальных теоретических и практических дисциплин таких как история культуры и искусства, история и теория дизайна, основы эргономики, колористика, пластическое моделирование, специальная графика, рисунок, живопись, основы и язык визуальной культуры и др. Весь процесс обучения построен по принципу междисциплинарной интеграции, которая охватывает все дисциплины как процессуально, так и содержательно.

На основе анализа широкого спектра педагогической, методологической и специальной литературы мы разработали ряд методов, способствующих успешному формированию и развитию визуальной культуры студентов-дизайнеров.

В качестве примера рассмотрим применение таких методов, как «Маска стиля» и «Авторская интерпретация», включающего серию заданий в рамках художественно-графической подготовки.

Содержание и процесс исполнения разработанного нами метода «Маска стиля» опирается на основные принципы пропедевтической подготовки, сочетающие в себе функции развития знаний, умений, творческих способностей студентов и осознанную рефлексию. Данный метод предполагает интеграцию не только художественных практических навыков и умений, но и теоретических знаний, полученных студентами на дисциплине «История культуры и искусств: история зарубежного искусства», что, на наш взгляд, способствует формированию профессиональных и коммуникативных компетенций, эстетическому воспитанию студентов и как следствие развитию визуальной культуры в результате изучения культурно-исторического опыта.

Цель данного метода – дать представление о способах изображения в разных художественных стилях. Задачи метода можно подразделить на две группы: теоретические (исследовательские) – изучение особенностей заданных стилей живописи и практические – освоение приемов и способов изображения объектов конкретного стилистического направления в живописи (кубизм, импрессионизм).

Предложенный нами метод включает в себя ряд этапов, выполняемых последовательно под руководством ведущего преподавателя.

На первом, исследовательском этапе происходит сбор информации о заданном стиле живописи, его художественных и изобразительных особенностях, композиционных приемах. Кроме текстовой информации, раскрывающей суть данного стиля и его художественные особенности, обязательно изучение и подбор визуального материала в виде репродукций работ или фотографий, относящихся к указанному стилю.

На втором этапе работы студенту предлагается написать натурную постановку в гуашевой технике с передачей цвето-тоновых характеристик, пространства и фактуры представленных предметов.

Третий этап выполнения работы предполагает трансформацию исходного натюрморта, выполненного в реалистичной манере в различных стилях: кубизм, импрессионизм и любой стиль по выбору студента, предварительно согласованный с ведущим преподавателем. На начальной стадии этапа в соответствии с изученными материалами выполняются эскизы натюрмортов с учетом характерных композиционных и художественных решений, а также техник исполнения. В эскизах необходимо сохранить все имеющиеся в натюрморте предметы, но видоизменить их при этом в соответствии с заданным стилем. Помимо предметов, также в соответствии со стилем изменяется и композиционное решение работы. Итоговые эскизы обсуждаются с ведущим преподавателем, и с учетом замечаний студент выполняет окончательный вариант работы.

При оценке работ учитывается: соответствие исполнения художественным особенностям стиля; соответствие композиционного решения и его ориги-

нальность (авторская переработка) в зависимости от заданного стиля; предметное и фактурное наполнение; усвоение методов и приемов работы.

Метод «Авторская интерпретация», который может быть использован как на занятиях по дисциплине «Рисунок», так и по дисциплине «Живопись», позволяет раскрыть индивидуальные возможности студентов в выборе художественно-графических средств, выявить особенности пространственного и абстрактного мышления обучающихся. В рамках данного метода нами предложены следующие задания: «Мой мир», «Орнаментальная композиция», «Человек в интерьере».

Остановимся подробнее на задании «Орнаментальная композиция». В первую очередь данное задание направлено на развитие и формирование творческой самостоятельности, аналитического мышления, способов и приемов ведения творческой работы, способностей к трансляции теоретических знаний основ композиции и колористики в творческую работу. Задание позволяет студентам обогатить «визуальный словарь форм», освоить способы модификации различных форм с помощью графических и живописных приемов.

Основная цель задания – выявить художественно-графические и аналитические способности студентов и сформировать определенный метод решения художественно-проектной задачи. Цель задания диктует и его задачу – научиться создавать абстрактную композицию на основе локального проецирования форм (в данном случае предметов натюрморта) в плоскостную композицию.

На первом этапе необходимо выполнить в гуашевой технике натюрморт из бытовых предметов и нескольких драпировок с передачей цвето-тоновых характеристик, пространства и фактуры представленных предметов.

На втором этапе на основе натурального натюрморта выполняется аналитическая композиция, где необходимо обобщить цветовые пятна, тщательно проработать и выявить характерную форму, имеющую фактуру предметов и драпировок. При выполнении данной работы цвет, тоновые характеристики, фактуры, размеры и формы предложенных предметов сохраняются. Результатом обобщения становится живописная композиция с передачей характерных форм, фактур и объемов.

Далее из полученной аналитической живописной композиции автором вычленяются понравившиеся или наиболее удачные по форме и конфигурации составные элементы, которые фиксируются в графике на отдельном поисковом листе. На этом же листе выполняются клаузуры с целью поиска абстрактной авторской композиции в соответствии с заданной темой и предъявляемыми требованиями. Например, создать эскиз рисунка для платка, отвечающего следующим условиям: плоскостная орнаментально-декоративная композиция, без передачи пространства, выполненная в цвете, композиция должна быть вписана в квадрат, ось симметрии – по диагонали, горизонтали, вертика-

ли или их сочетание, наличие центра по желанию, наличие орнаментального края по периметру квадратной композиции.

При оценке учитывается соответствие выполненной учебной работы основному заданию; умение применить теоретические познания основ композиции и колористики в творческой работе; оригинальность композиции и ее соответствие авторской теме; идея и индивидуальные творческие художественно-графические находки автора для ее выражения; качество предметного и фактурного наполнения; усвоение методов и приемов работы.

Экспериментальная апробация данных методов проходила в Новгородском Государственном Университете имени Ярослава Мудрого на кафедре «Дизайн» и показала, что в учебной проектной деятельности студенты:

- стали осознанно подходить к изучению культурно-исторического опыта, объекты которого часто выбирались ими в качестве источника творческой деятельности;

- более внимательно и профессионально анализировали объекты окружающей среды (архитектура, предметы интерьера или садово-паркового искусства и т.п.);

- продемонстрировали наличие восприятия визуальных образов с профессиональной (дизайнерской) точки зрения;

- успешно использовали полученные навыки и умения, что проявилось в первую очередь в способности создавать авторские проекты с позиции креативности и эстетичности.

Кроме того, вырос и уровень качества исполнения учебных заданий по ряду специальных профессиональных дисциплин, что подтверждено дипломами и сертификатами различных конкурсов и выставок.

Таким образом, можно утверждать, что разработанные нами методы позволяют успешно сформировать и развить визуальную культуру у студентов дизайнеров.

1. Корешкова Л.В. Дизайн и социально-экономическое развитие общества // Дизайн ревью. Информационный научно-практический журнал Союза дизайнеров России. 2001. № 1-2. С. 41-42.
2. Сурина М.О., Сурин А.А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2003. 352 с.
3. Философский словарь / Под ред. М.М.Розенталя. М.: Политиздат, 1975. 496 с.
4. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Т.1-10. СПб.: Азбука-классика, 2004-2009.
5. Даниэль С.М. Искусство видеть. М.: Амфора, 2006. 206 с.
6. Дубовая Н.В. Визуальная культура в аспекте современности [Электронный ресурс] // Мат. междуна. заочной науч.-практ. конф. «Тенденции развития педагогической науки». URL:http://sibac.info/files/2010_10_23_Pedagogika/Dybovaya.pdf
7. Борев Ю.Б. Эстетика. М.: Русь-Олимп: АСТ: Астрель, 2005. 829 с.

8. ВНИИТЭ. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / под общ. ред. доктора архитектуры А.В. Иконникова / Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. М.: Стройиздат, 1990. 336 с.

Bibliography (Transliterated)

1. Koreshkova L.V. Dizajn i social'no-jekonomicheskoe razvitie obshhestva // Dizajn revju. Informacionnyj nauchno-prakt. zhurn. Sojuza dizajnerov Rossii. 2001. №1-2. S.41-42.
2. Surina M.O., Surin A.A. Istorija obrazovaniya i cvetodidaktiki (istoriya sistem i metodov obucheniya cvetu). Seriya «Shkola dizajna». M.: IKC «MarT», Rostov n/D: Izd. centr «MarT», 2003. 352 s.

3. Filosofskij slovar' / Pod red. M.M. Rozentalja. M.: Politizdat, 1975. 496 s.
4. Vlasov V.G. Novyj jenciklopedicheskij slovar' izobrazitel'nogo iskusstva. T 1-10. SPb.: Azbuka-klassika, 2004-2009.
5. Danijel' S.M. Iskusstvo videt'. M.: Amfora, 2006. 206 s.
6. Dubovaja N.V. Vizual'naja kul'tura v aspekte sovremennosti [Elektronnyj resurs] // Mat. mezhdunar. zaochnoj nauch.-prakt. konf. «Tendencii razvitija pedagogicheskoy nauki». URL: http://sibac.info/files/2010_10_23_Pedagogika/Dybovaya.pdf
7. Boreev Ju.B. Jestetika. M.: Rus'-Olimp: AST: Astrel', 2005. 829 s.
8. VNIITJe. Jesteticheskie cennosti predmetno-prostranstvennoj sredy / pod obshh. red. doktora arhitektury A.V. Ikonnikova / Vsesojuznyj nauchno-issledovatel'skij institut tehnikeskoj jestetiki. M.: Strojizdat, 1990. 336 s.