

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ЗАДАЧ КАК ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Establishing the Set of Tasks as a Way to Improve Effectiveness of Art and Design Education

Veronika Kucherovskaya

Liliia Momotova

Pskov State University, Russian Federation

Abstract. *The paper presents a study in the field of art and design education and focuses on looking for ways to improve the effectiveness of education through establishing a set of consistent professional tasks and identifying the interdisciplinary relationship.*

The paper outlines patterns of the design education process. The objective of the study is to analyse the interlinkages between abstract tasks, life drawings and graphics design exercises that demonstrate individual creativity of students.

Keywords: *educational patterns; set of tasks; accumulation of knowledge; development; creative commitment.*

Введение ***Introduction***

Основанием для написания данной статьи послужило наблюдение за творческими результатами и ростом студентов, которые можно увидеть и проанализировать на кафедральных итоговых просмотрах. На этих просмотрах каждый студент представляет комплекс работ по всем творческим дисциплинам семестра. Статья является продолжением работы над исследованиями в области дизайн-образования (Момотова, 2013) и рассматривает выстроенные взаимосвязи в заданиях профессиональных дисциплин, способствующие выявлению закономерностей обучения и развитию творческих способностей (Бердышев et al., 2013). Цели и задачи учебных дисциплин объединяются в единую систему, направленную на достижение нового качества образовательного процесса и получение синергетического эффекта.

Под закономерностями обучения в современной педагогике понимаются «объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между составными частями, компонентами процесса обучения» (Хуторской, 2003).

Закономерности обучения в дизайне отражают регулярность повтора ранее изученного и обеспечивают прочность знаний, это теоретическая основа для понимания обучения. Очень важно при этом выстраивать связи всех дисциплин и показывать студентам комплексность творческого метода. Это должно привести студента к пониманию закономерностей и выработке алгоритма своей творческой дизайнерской деятельности. Таким образом, рисунок, живопись, проектирование и другие дисциплины объединяются единой образовательной целью.

Студент осуществляет накопление, фиксацию, упорядочение и передачу ценного опыта профессиональной деятельности (Жуков et al., 2013).

Цель исследования – проанализировать разработанную систему взаимосвязей между абстрактными упражнениями, натурными постановками и реальными заданиями по дизайн - проектированию, способствующую развитию творческой личности и продуктивной художественно-творческой деятельности.

Изучение структурного формообразования в дизайне становится стержнем, на который наращиваются все основные учебно-творческие задачи всех дисциплин образовательной программы.

Студенту-дизайнеру необходимо понимать природу закономерностей формообразования, выявлять особенности творческих приемов в разнообразных заданиях, овладеть композиционно-образным чувством гармонии, пластическим и стилевым единством, системой целостности, художественной выразительности и, как результат, осмысленно использовать их в дальнейшей работе в разных направлениях, овладевая художественно-проектным мастерством.

Однако, на практике студенты не всегда готовы сразу увидеть закономерности обучения, им бывает трудно проследить логическое развитие тем дисциплин, где каждое новое задание опирается на предыдущее, увидеть повторяемость приемов, последовательную смену шагов развития знаний и умений. Неумение использовать предшествующие знания для поиска новых идей вносит в работу непонимание и противоречия, студент не фиксирует закономерности обучения, учебный процесс становится менее эффективным.

Пожалуй, главным в обучении является формирование самим студентом механизмов осознания и выявления алгоритма творческой деятельности. Накопление междисциплинарных взаимосвязей должно происходить систематически и планомерно. Здесь мы говорим о процессе обучения, который организуется студентом осознанно как на занятиях в аудитории, так и во время самостоятельной работы. Так обучающийся способен обеспечивать и корректировать свой рост.

Разработка и применение экспериментальных технологий успешно воздействует на уровень художественно-творческой деятельности студентов.

Методы исследования – теоретические и практические. Теоретические методы – анализ предшествующего опыта, закономерностей обучения и творческой деятельности, обобщение; практические методы - наблюдение и эксперимент. Система взаимосвязей разработана на базе Псковского государственного университета преподавателями кафедры дизайна и технологии обработки материалов.

Пути развития дизайнерского образования *Approaches to design education development*

Дизайн – вид деятельности, объединяющий художественное, проектное, инженерное и изобретательское начала. Соответственно, дизайн-образование должно способствовать комплексному развитию этих начал в одной личности.

В 1919 и 1920 годах, когда складывались новые образовательные системы в Германии (Баухауз) и России (ВХУТЕМАС), был намечен путь комплексного развития художника дизайнера, который позднее определил современную отечественную школу дизайн-образования. Внутри этой образовательной системы каждая школа создает свою индивидуальную концепцию подготовки дизайнеров и формирует комплекс целей, задач и методов обучения.

Хуторской А. В. (Хуторской, 2003) выявляет закономерности образовательного процесса, рассматривая принципы взаимосвязи обучения, воспитания и развития. Развитие творческой деятельности студента протекает на фоне обязательного учебного процесса, который необходимо превратить в структурированную систему, сочетающую учебно-познавательное и развивающее начала. Это позволит изменить мотивацию к труду, развить эмоционально-образную сферу, преобразовать личностные качества.

По своей природе человек – творец. Степень творческой самореализации студента зависит от условий обучения, содержания образования и применяемых технологий. Во многих профессиональных областях присутствуют элементы творчества. В дизайнерской деятельности творчество является ее основой и представляет собой многоуровневый осознанный процесс, всегда направленный на достижение определенных целей. Для успешного обучения необходимо применять комплекс методов, реализующийся через совокупность приемов к конечному результату. К таким методам можно отнести: обучение в сотрудничестве, обучение по

алгоритму, мозговой штурм, дискуссия, портфолио, кластер. Эти методы относятся к новым образовательным технологиям и способствуют оптимизации учебного процесса.

Разработка и внедрение в учебный процесс технологии обучения или ее элементов – это творческий процесс, состоящий в анализе целей, возможностей и выборе таких форм и методов обучения, которые побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности в ходе овладения учебным материалом.

Метод обучения в сотрудничестве – педагогическая технология, объединяющая преподавателя, студента и художественно-творческую деятельность.

Метод обучения в сотрудничестве – это совместная деятельность преподавателей и студентов, обеспечивающая приобретение теоретических знаний через выполнение практических заданий. Преподавателю необходимо:

1. Помочь студентам приобрести не только необходимые навыки художественно-проектной деятельности, но и овладеть самим методом творческого мышления для организации активной и эффективной образовательной деятельности.
2. Наметить пути использования метода для получения опыта самостоятельности студентов.
3. Ликвидировать тупиковые ситуации, находясь в любой точке проблемы и расширять творческий поиск.

В ходе выполнения практических заданий вырабатывается алгоритм совместной творческой деятельности, где личность студента является главной фигурой в образовательном процессе. Преподаватель выступает как учитель-консультант, вырабатывающий систему мер по оптимизации самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа рассматривается как пробуждение творческих способностей.

Использование этого метода в работе дает возможность решать проблему на более высоком уровне: преподаватель ставит проблему – студент самостоятельно ее решает.

Моделируя проектную ситуацию, студенту необходимо видеть конечный результат работы, для чего ему нужен опыт активной творческой практики и понимание связей разнообразных явлений и процессов в дизайне. Разобраться в этом помогает широкий кругозор и формирующееся дизайнерское мышление.

Таблица 1. Образовательные задачи, деятельность, средства и цели сторон образовательного процесса
Table 1 Goals, tasks, activities and tools of educational process participants

Преподаватель	Студент Образовательные задачи, деятельность, средства, цели
Ставит проблему; предлагает варианты решения; раскрывает требования к проекту, технологическое выполнение и критерии оценивания; подсказывает источники информации.	Анализирует проблемы, осуществляет исследование материала, выявляет интеллектуальные и технические возможности самого себя.
Наблюдает, консультирует, оказывает помощь.	Анализирует, насколько возможности совпадают с целями, сильные стороны старательно развивает или направляет работу на преодоление слабых сторон.
Наблюдает, консультирует, принимает участие в принятии решения.	Анализирует будущую работу, разрабатывает варианты обдумывания.
Наблюдает, консультирует, оказывает помощь.	Осуществляет разработку эскизов, определяет достоинства и недостатки своей работы.
Наблюдает, консультирует, оказывает помощь.	Выбирает наиболее подходящий вариант
Наблюдает, консультирует, оказывает помощь.	Осуществляет контроль за качеством работы, вносит изменения в проект, корректирует последовательность работы.
Слушает, участвует в оценке работы.	Анализирует достоинства и недостатки работы (позитивный и негативный опыт), осуществляет поиск перспектив и устраняет недостатки.

Образность – одна из составляющих профессионального мышления дизайнера, который постоянно работает с новой формой и ищет в ней образное начало. Развитое воображение помогает обеспечить скорость формирования проектных идей, правильно находить нестандартные решения поставленных задач.

Системность как составляющая дизайнерского мышления помогает дизайнеру овладеть методами проектирования, увидеть и проанализировать проектируемый объект с разных сторон (конструктивной, эстетической, технологической, эргономической и др.) и выработать алгоритм работы от идеи до конечного результата.

Инновационность – способность дизайнера привносить в жизнь новые смыслы, создавать новую форму и стиль жизни.

Теоретики дизайн-образования отмечают, что основное условие – чтобы все эти качества (образность, системность, инновационность) работали в совокупности, поскольку по отдельности они для дизайна не специфичны. Дизайн – проектная практика, требующая от профессионального мышления органичного совмещения образного и системного начал и вносящая в реальность новые социокультурные смыслы (Розенсон, 2010).

Рисунок 1. Составляющие профессионального мышления дизайнера
Figure 1. Elements of professional designers thinking

Отсюда вытекают задачи образовательного процесса – развить все эти качества в совокупности. Выполняя абстрактные упражнения по различным предметам, студенты постигают особенности профессионального мышления и развивают образность, что позволяет им проектировать конкретные объекты во всей их органичной целостности.

Также исследователи творческих процессов отмечают, что любое улучшение навыков восприятия оказывает положительное воздействие на творческие способности (Наумова, 2010). Основы рисунка, живописи,

композиции, цветоведения и шрифтовой графики развивают видение, дар визуализации и наглядно-образного представления. Студенты расширяют область применения колористики, выразительных графических и композиционных средств, находят смысловые, пространственные и масштабные взаимоотношения в сложном структурном построении формы. Многократно повторяющиеся приемы и действия, сознательное углубление в новую область знаний и практических умений последовательно преобразуются в устойчивый навык и мотивацию к творческой деятельности.

Осознание сути творческой деятельности позволяет правильно определять цели, придавать новые смыслы работе, формировать законы, принципы и правила в конструировании своих знаний, создавать конечный продукт целостным и завершенным, а также овладевать способами эффективной деятельности в процессе выполнения творческих заданий, видоизменяя их и совершенствуя отдельные стороны. В результате у студентов будет развиваться критическое мышление, основанное на предположении и способности выдвинуть новые идеи, понимание закономерностей обучения.

Необходимо обозначить аспект личностных качеств студента, которые оказывают большое влияние на успешность образовательного процесса: интеллект, позитивное отношение к жизни, постоянная мотивация к труду, самосовершенствование и самоконтроль.

Процесс обучения эффективен только при наличии обратной связи, активного диалога (студент-преподаватель), что предполагает постоянное развитие самого педагога. Мировые школы дизайна, вошедшие в историю дизайн-образования, обладали авторской системой образовательной деятельности, которую формировали преподаватели, каждый из которых был педагог-мастер и педагог-творец.

Факторы самодвижения и роста педагога: постоянная творческая практика, анализ результатов собственной деятельности, пересмотр достоинств и недостатков в работе, осознание своих возможностей, реакция на появление новых качеств и условий культурной среды и технического прогресса, подстройка под ученика (все разные). Способность анализировать проблемы и находить неординарные пути их решения характерна для педагога, обладающего нешаблонным, творческим мышлением. Задача преподавателя найти пути к развитию такого мышления у своих учеников: использовать в работе образовательные технологии, помогающие устанавливать взаимосвязи в содержании и заданиях разных дисциплин, выявить повторяемость приемов и подходов, способствующих формированию составляющих профессионального дизайнерского мышления.

Комплекс учебных задач в практике художественно-творческой деятельности студента

Set of practical tasks for developing creativity of students

Разрабатывая основную профессиональную образовательную программу по дизайну, формируя учебные планы и программы дисциплин, коллектив преподавателей Псковского государственного университета опирался на постулат: дизайнерская деятельность в широком понимании есть не определенные приемы изготовления чего-либо, а скорее, средство развития всех способностей человека. При проектировании объектов дизайнер сталкивается с необходимостью объединения знаний из различных областей. Учебно-творческую деятельность студента можно рассматривать как дидактическое средство, способствующее активизации познавательной функции, развития нешаблонного мышления и одновременно формирования определенных личностных качеств. Студент должен понять, что он – творец и его возможности безграничны, что смысл образования – реализация себя в профессии.

Весь учебный процесс направлен на формирование способности творить и развитие мышления логически стройного и системно целостного, но в то же время гибкого, способного воспринимать новизну и совершенствовать свою работу. Согласно исследованиям, проведенным Г. Адлером и Э. Боно, постоянная мотивация к саморазвитию приводит к высшей степени творчества – творческой устремленности (Наумова, 2010).

Структуру образовательного процесса можно представить в виде лестницы, где на первой ступени находятся «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Цветоведение», «Макетирование», «Инженерная графика» и «Пропедевтика». Задачи этого этапа – создание базы знаний и умений, которые помогут будущему дизайнеру стать грамотным, мыслящим, практически создающим художественно-композиционные ценности профессионалом. На этом этапе закладываются способности видеть, понимать творческую задачу, осваивать последовательную работу над эскизом (от первоначального широкого поиска к усовершенствованию идеи и ее пластическому выражению) как путь к конечному результату. Требование многовариантности решений в эскизах способствует увеличению интенсивности поиска и содействует эффективному развитию творческого потенциала и индивидуальных качеств у студентов. Эскиз не только отражает этапы работы и видение конечного результата, но и помогает освоить приемы проектной графики и двигает мысль вперед.

На начальном этапе обобщением как средством создания образности и композиционной целостности владеют далеко не все студенты. Введение в

учебный процесс абстрактных и аналитических упражнений, выявляющих единые композиционные законы в станковом искусстве, декоративном творчестве и дизайне, помогает студентам понять принцип широких обобщений и формообразования в рисунке, живописи и проектировании. В начальных упражнениях по разным дисциплинам, выполняемых студентами кафедры, можно проследить повторяемость композиционных приемов при организации элементов на плоскости.

В курс пропедевтики включено упражнение на перевод реалистичного изображения в абстрактное, которое позволяет снять изобразительность с объектов при помощи формальной композиции, сохраняя при этом структуру художественного произведения (Чернышев, 1999).

Рисунок 2. Пример упражнения
Figure 2. Example exercise

Понимание композиционных закономерностей в формальной композиции облегчает цветовую организацию изобразительной плоскости в живописи, ритмическую и тональную структуру в рисунке.

В то же время современная проектная деятельность требует достаточно сложных пространственных ориентировок, складывающихся из конкретных признаков формы, объемности предметов, а также их структурных единиц: частей, деталей (Курасов et al., 2015). Помочь студенту освоить законы изображения и построения формы – основная задача рисунка и живописи. Грамотное выполнение построений изображений с соблюдением законов композиции, правил перспективы, пропорций, гармонии, светотени – тот арсенал современных художественно-графических средств, который необходим дизайнеру в решении проектных задач. Таким образом, осуществляется взаимосвязь дисциплин и взаимовлияние приемов и подходов к работе.

Практическое изучение и понимание структурного построения изображения необходимо для эффективного образного взаимодействия. Организация формы происходит средствами композиции. Композиционными средствами выражения принято считать ритм, пропорции, симметрию, контраст, объем, пространство, масштаб. Чувство меры – ключевая категория, она характеризует способность студента гармонично использовать изобразительные и композиционные средства и формировать структуру произведения.

Работа над курсом упражнений и заданий постепенно усложняется и направляется на упорядочение образовательного процесса. Вырабатывается своеобразный алгоритм реализации творческой деятельности, адекватный процессу мышления дизайнера. Процесс мышления дизайнера заключается в повторяемости приемов и путей, отборе и сравнении, приобретении теоретических знаний при выполнении практической работы. Выработанный алгоритм становится правилом работы дизайнера.

Каждый студент в процессе обучения имеет возможность получить, открыть или сконструировать собственное знание об изучаемом объекте. При изучении одних и тех же композиционных средств на «Пропедевтике», «Макетировании» и «Цветоведении» и в работе над натурными постановками на «Рисунке» и «Живописи» студенты проявляют и развивают свои личностные познавательные способности и разрабатывают субъективные образы, как правило, не совпадающие друг с другом. Разные решения одного и того же задания свидетельствуют не об их ошибочности, а о различных способах мысли и выборе определенных визуально-графических средств их выражения.

Субъективность познания означает, что каждый студент проникает в глубины своего идеального мира, расширяет соответствующую индивидуальную сферу своего личностного потенциала (Хуторской, 2001).

Самым главным результатом этого этапа становится понимание единства композиционных законов, закономерностей творчества, выявление студентом взаимовлияния различных сфер творчества и формирование устойчивого интереса к учебе.

Задачи следующей ступени – движение в направлении конечного результата. Студент овладевает широким спектром знаний и умений и может представить конечный результат (проект, творческую работу) в яркой художественной форме. Все дисциплины второго периода объединены этой общей целью. Учебные задачи усложняются в сторону переосмысления работы с цветом и формой, расширяется тематика заданий от проектирования единичных объектов до комплексов. От студента может потребоваться умение сознательно преобразовывать, обогащать и выстраивать свои знания в новую систему в зависимости от поставленной творческой задачи. В каждой дисциплине важно проследить закономерности и преемственность обучения и вывести учебно-творческие задачи на новый уровень понимания.

В ходе практической деятельности студенты расширяют и углубляют свои теоретические представления, «наращивают теорию». В этом случае выполняемая студентами работа становится осознанной, и теоретические знания вытекают из практической деятельности на основе ее рефлексивного осмысления ими (Хуторской, 2001).

На этом этапе формируется мотивация к постоянному труду (потребность учиться) и стремление совершенствовать свою деятельность.

На третьей ступени завершается формирование профессиональной эрудиции и профессионального мастерства. Приобретенные навыки и широта взглядов помогают увидеть процесс проектирования как системную деятельность, результаты которой направлены на привнесение в жизнь гармонии и новых смыслов. Задания по «Проектированию» приобретают реальный характер, проверяется готовность студента к практической дизайнерской деятельности. Студент должен видеть перед собой конечный результат, определять состав требований к проекту, обосновывать проектную идею, исчерпывающе аргументировать набор изобразительно-художественных и композиционно-выразительных средств для воплощения замысла в целостной образной форме.

Сложные проектные задачи на этом этапе требуют от обучающегося системных знаний, поиска инновационных решений и совершенствования личностных качеств. Главным показателем успешности этого периода являются личностные образовательные приращения студента.

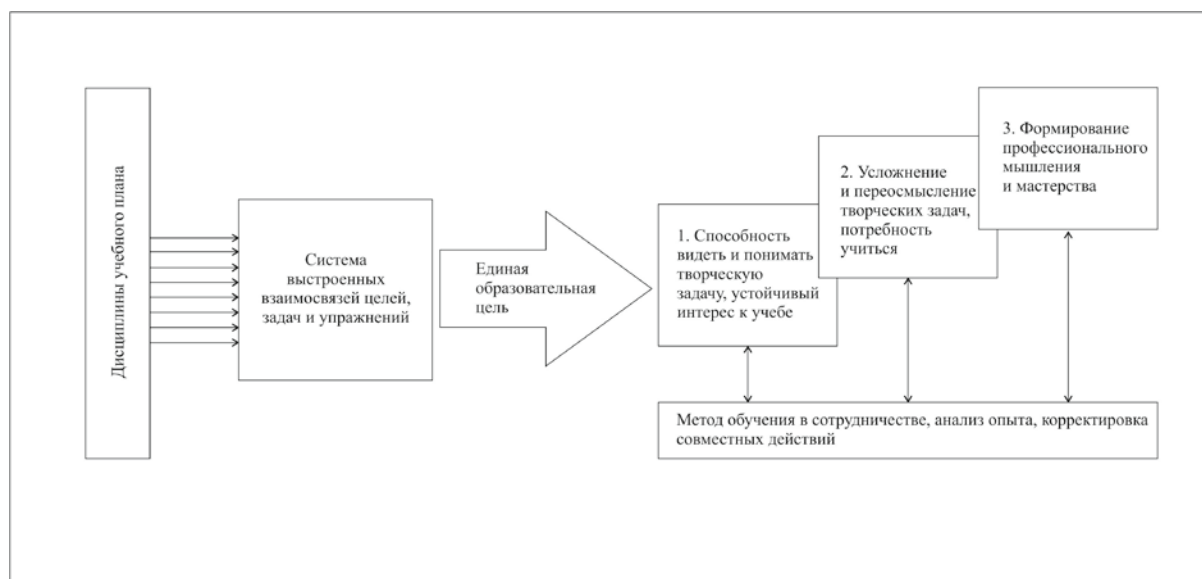

Рисунок 3. Схема образовательного процесса
Figure 3. Scheme of educational process

Выводы *Conclusions*

Формирование трех составляющих профессионального мышления дизайнера (образности, системности, инновационности), понимание закономерностей обучения и природы формообразования в дизайне - необходимое условие для эффективного развития творческой личности. Установление студентом лично-значимых связей с разными образовательными областями позволит расширить образовательный процесс, способствовать развитию когнитивной функции и придти к высшим формам творчества. В этом случае студент видит устойчиво повторяющиеся связи между заданиями различных дисциплин, понимает целостность содержания образования, выстраивает личностную систему знаний и определяет новые этапы обучения в динамике их развития.

Поиск закономерностей в характере приемов и подходов к различным творческим заданиям позволяют студенту осуществлять накопление необходимой информации, фиксировать ее и осмысленно переносить накопленный опыт в профессиональную деятельность.

Личностные образовательные приращения студента оказывают более эффективное влияние на качество образования, чем контроль его образовательных результатов.

В результате выстроенная система взаимосвязей позволяет осознанно управлять обучением и повышать качество образования.

Summary

To ensure an effective development of the creative person, it is essential to form in students three main elements of the professional designer's thinking - imagery, consistency and innovativeness, and to make them understand educational patterns and the nature of creative processes. Once students define links between various disciplines that are personally significant for them, they will be able to enhance their educational process and develop their cognitive functions to arrive at a constant creative development. In this case, students see repeated and sustainable linkages between tasks given in different disciplines and understand the integrity of the curriculum, and build up their personal system of knowledge, defining new educational stages for further individual development.

Looking for patterns in techniques and approaches to different creative tasks allows students to accumulate and capture necessary information, and to apply meaningfully their experience in practice.

Individual educational development of the student is much more important for an effective educational process than monitoring and checking learning results.

As a result, the built-up system of interdisciplinary linkages enables students to manage the process of education meaningfully and improve the quality of knowledge.

Литература References

- Бердышев, В. В., Захаров, Н. А., & Кучеровская, В. В. (2013). Декоративно-композиционные задания по живописи как средство развития образного мышления студентов направления «Дизайн», *Proceedings of the International Scientific Conference «Society, Integration, Education»*, 432-439.
- Жуков, В. Л., Жуков, В. В., Каллас, Ю. О., Осипова, Г. Ю., & Хмызникова, В. А. (2013). Когнитивное моделирование в технической эстетике и дизайне. *Журнал Дизайн. Материалы. Технология*, № 2 (27), 21-31.
- Курасов, С. В., Лаврентьев, А. Н., Заева-Бурдонская, Е. А., & Сазиков, А. В. (2015). *Строгановка: 190 лет русского дизайна*. Москва: Русский мир.
- Момотова, Л. А. (2013). Методики художественно-образного моделирования, расширяющие творческий поиск. *Proceedings of the International Scientific Conference «Society, Integration, Education»*, 479-486
- Наумова, В. Г. (2010). Формирование творческой личности в современном обществе. *Материалы 1-й Международной научно-методической конференции «Традиции и инновации в дизайне»*, 83-93.
- Розенсон, И. А. (2010). *Основы теории дизайна*. Санкт Петербург: ООО Издательство «Питер».
- Хуторской, А. В. (2003). *Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения*. Москва: МГУ.
- Хуторской, А. В. (2001). *Современная дидактика. Учебник для вузов*. Санкт Петербург.
- Чернышев, О. В. (1999). *Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна*. Минск: Харвест.