

УДК 37.012

ТВОРЧЕСКАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ

БОЕВА Ольга Алексеевна,кандидат исторических наук, доцент кафедры дизайна,
Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются аспекты формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров и искусствоведов. Выделяются этапы подготовки к выбранной профессии и определяются характеристики творческой самостоятельности студентов-дизайнеров и искусствоведов. Раскрываются задачи, которые надо решить для получения наиболее полного представления о дизайне костюма с двух сторон: как об искусстве, помогающем человеку реализовать свой творческий потенциал, с одной стороны, и как о промышленном производстве необходимой для человека вещи, с другой стороны. Рассматриваются некоторые аспекты формирования готовности студента-дизайнера и искусствоведа к производственно технологической и творческой деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творчество, творческая самостоятельность студентов-дизайнеров, этапы формирования творческой самостоятельности, творчество, мышление, активация, проектирование, обучение.

CREATIVE INDEPENDENCE OF STUDENTS DESIGNERS AND ART HISTORIANS

Boeva O. A.,Cand. Histor. Sci., Docent of the Department of Design,
Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. This article discusses aspects of enhancing creative independence of students-designers and art historians. Preparatory stages for pursuing the chosen career are singled out and the characteristics of creative independence of students-designers and art historians are determined. Objectives in obtain the most complete representation of the costume design on two sides are revealed: as an art enabling people to realize their creative potential on the one hand and as industrial production necessary for human things on the other. Some aspects for developing the readiness of a student-designer and art historian for industrial technological and creative activity are considered.

KEY WORDS: creativity, creative independence of students, stages of developing creative independence, creativity, thinking, activation, design, training.

На современном этапе развития общества повышаются требования к творческому уровню специалиста, работающего в области дизайна. С точки зрения современной педагогической науки, подготовка будущих дизайнеров должна быть ориентирована на творческую самореализацию и самостоятельность. С точки зрения Л.В. Ермолаевой – Томиной, «каждый посвятивший себя дизайн-деятельности должен уметь:

1. Воспринимать мир глазами исследователя, мыслителя, художника и творца;
2. В каждом конкретном объекте видеть и передавать одновременно общее и единичное;
3. Уметь делать не заметное видимым, точно передавать собственные мысли и отношения языком дизайн-деятельности;
4. Работать творчески и избегать шаблонов в профессиональной деятельности» [3].

Рассматривая творческий характер деятельности дизайнера необходимо выделить основные подходы к определению понятия «творчество».

Обращаясь к проблеме формирования творческой самостоятельности у студентов на стадии обучения в вузе М.Ю. Балдина, Ю.В. Даськова, подчеркивают, что «создание необходимых педагогических условий, способствующих постоянному стрем-

лению молодых людей к реализации своих творческих способностей, есть некий «пусковой механизм», срабатывающий в том случае, если в учебном процессе задействованы имитация профессиональных ситуаций, проблемные ситуации и вопросы, задана перспектива на творческий результат, выбраны соответствующие формы обучения и создана и оказана педагогическая поддержка» [2; 6].

«В связи с этим формирование творческой самостоятельности мы рассматриваем как процесс, в котором организация деятельности студентов носит профессионально ориентированный характер, что побуждает их к осознанию ценности профессионального творчества, способствует развитию созидательной активности, повышает мотивацию творческого саморазвития, самостоятельности и творчества студентов» [6].

Ряд авторов в научных работах определяет творчество как ведущий вид человеческой деятельности. Ими выделяются признаки, характеризующие творчество как целостный процесс, а именно: наличие проблемы и противоречий; творческой задачи; новизна и оригинальность процесса и результата; концентрация творческих усилий; независимость в суждениях и ответственность за свои действия. Специфичность стиля деятельности определяется творческим характером мышления и активным

стремлением своими силами овладеть знаниями и умениями творческой деятельности [1].

Дизайн – творческая дисциплина, включающая в себя совокупность технических и эстетических знаний, которые нужны в процессе проектирования и создания новых изделий предметной среды. Объектами проектной и практической деятельности дизайнера являются предметно-пространственные комплексы, внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства и ландшафтные ансамбли, интерьеры, различные виды полиграфических изданий, фирменный стиль, предметы культурно-бытового назначения и, конечно же, костюм.

Методика обучения и подготовки студентов-дизайнеров, по направлению «Дизайн костюма» ВГПУ и студентов-искусствоведов по направлению «Искусство и гуманитарные науки» ВГУ в системе дизайн-образования имеет схожесть и отличие изучаемых студентами дисциплин. Отделение «Дизайн» факультета искусств и художественного образования ВГПУ осуществляет подготовку специалистов по направлению «Дизайн костюма». Образовательной программой предусмотрена подготовка специалистов, способных реализовывать в промышленности высокохудожественные идеи, используя новейшее оборудование, прогрессивные методы и технологии, современные материалы. В учебный план, кроме гуманитарных дисциплин, входят профессиональные дисциплины: пропедевтика, технология изготовления костюма, конструирование костюма, макетирование, проектирование, выполнения проекта в материале и многие другие» [10]. Профессия дизайнера существует на стыке двух специальностей: конструктора (проектировщика) и художника. Результат дизайнерской работы должен соответствовать двум критериям – практичности и красоте. Дизайнер обязан не только обладать художественным вкусом, но и владеть соответствующими программами для проектирования, знать технические и технологические особенности производства своего изделия. Представление о технологическом процессе современного швейного производства помогают получить такие дисциплины, как «Технология швейного оборудования», «Технология швейных изделий» «Материаловедение», «Технический рисунок». Развитию эстетических знаний у студентов способствует изучение дисциплин «История искусств», «История костюма и кроя», «Психология моды», «Композиция», «Проектирование», «Спец. рисунок» и др. Приобретенные знания позволяют выпускникам работать в области дизайн-проектирования и моделирования, графического и веб-дизайна. Быть менеджерами и консультантами в интерьерных салонах и ателье, работать в области всех видов рекламы и полиграфии, заниматься преподавательской деятельностью данного направления, работать художниками по костюму в кино, театре, шоу-бизнесе, стилистами, редакторами отделов мод иллюстрированных СМИ, модельерами-конструкторами в сфере обслуживания, байерами, мерчандайзерами в сфере торговли, создавать авторские коллекции.

«Филологический факультет ВГУ, направление «Искусства и гуманитарные науки», профиль «Дизайн» предполагает знакомство с различными областями гуманитарного знания: история и история искусства, история и теория театра, история и теория кино, история и теория музыки, социология искусства, общая конфликтология, национальный характер и общение, искусство фотографии; обретение навыков работы в сфере культуры (маркетинг

туризма, рекламная мастерская, основы музейного дела, имиджеология, деловое общение, культура умственного труда), а также освоение целого ряда специальных дисциплин (рисунок и живопись, основы композиции, цветоведение, дизайн, графический дизайн костюма, материаловедение и др.)» [11]. Выпускники данного направления также могут работать искусствоведами. «Профессия искусствовед в некотором смысле уникальная и увлекательная. Увлекает она тем, что охватывает несколько направлений, в которых будущий специалист может себя реализовать. Но среди разных направлений доминируют два: теоретик искусства и историк искусства. Деятельность первого в основном направлена на исследование и изучение мира искусства: закономерностей, его проблем, специфики развития видов, жанров и взаимосвязи с обществом в целом. Второе направление более многогранно, оно охватывает многие области:

1. Изучение коллекций.
2. Систематизация произведений различных мастеров, школ и направлений.
3. Обеспечение сохранности экспонатов музея и составление карточек для них.
4. Предоставление заключения о необходимости реставрации той или иной работы.
5. Установка авторства спорной работы, подлинности вещи, ее стоимости.
6. Открытие новых имен в области искусства.
7. Участие в археологических экспедициях; проведение экскурсий, лекций, факультативов.
8. Издание научных и научно-популярных брошюр, сборников, путеводителей.
9. Организация экспозиций, выставок, в том числе международных» [12].

Образовательная программа для дизайнеров-бакалавров кафедры «гуманитарных наук и искусств» ВГУ соответственно предполагает знакомство с костюмом, но только в рамках одной дисциплины – «Дизайн костюма». В этом выявляется их отличие в подготовки от дизайнеров костюма. «Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения курса, предполагают: способность к самоорганизации и самообразованию; способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте; умения самостоятельно или в составе творческой групп создавать художественные произведения» [11]. Начав со стажировок или волонтерства в музеях, студенты могут определить круг своих интересов. Это может быть позиция автора в арт-журнале, кураторство, координация выставок в музеях, центрах искусства и галереях (как государственных, так и частных), работа хранителя коллекции в музее или (при наличии дополнительных навыков) реставрация. Опытные искусствоведы нередко становятся экспертами в крупных галереях, на аукционах и антикварных магазинах.

Изучение предмета «Дизайн костюма» для искусствоведов и дизайнеров имеет некоторые отличительные особенности. Задача преподавателя сводится к тому, чтобы попытаться в рамках одного предмета дать наиболее полное представление о дизайне костюма с двух сторон: как об искусстве, помогающем человеку реализовать свой творческий потенциал с одной стороны и как о промышленном производстве необходимой для человека вещи с другой стороны. Большое значение в такой ситуации имеет тот факт, что компетенции слушателей дисциплины «Дизайн костюма» формируются с учетом уже прослушанных курсов: «Введение в ис-

кусствознание», «История и теория искусства», «Основы дизайна», «Креативное мышление», «История и теория театра», «Композиция в дизайне» и др. Это является благодатной почвой при установлении причинно-следственных связей развития форм костюма в зависимости от культурного, экономического, политического, социального развития той или иной исторической эпохи. Исторический анализ системы «фигура – одежда» направлен на установление закономерностей, знание которых необходимо для понимания современных и будущих тенденций в ее развитии.

Одежда любого временного периода имеет определенные параметры объемно-силуэтной формы, которая вначале является результатом интуитивных находок дизайнеров, а затем прочно утверждается в массовом сознании благодаря промышленному тиражированию одежды и ее потреблению. По такой схеме на каждом историческом этапе развития моды формируются свои стилевые и модные особенности. Благодаря этим особенностям каждый временной отрезок в истории моды имеет свои легко узнаваемые знаковые признаки, знание которых позволяет искусствоведам судить о художественной ценности того или иного произведения. Метод моделирования позволяет создать идеальное изделие или коллекцию. Этот метод очень важен для дизайнеров костюма. Для овладения методом моделирования на основе прототипов необходимо владеть не только специальными знаниями, но и обладать оригинальным творческим мышлением, интуицией, находчивостью и постоянно развивать эти качества. Моделирование на основе прототипов, позволяет создать не просто идеальную модель, данный метод преследует определенные цели: ориентация на решение проблем реального предметного мира.

Исходя из вышесказанного, можно построить обучение, наметив **цель курса** – проведение исторического анализа системы «фигура – одежда». Модные образы эпох зафиксированы в фотографиях различных исторических периодов, произведениях искусства, рисунках, литературе, кинофильмах. Они несут информацию о проявлениях моды прошлых эпох в одежде, ее элементах, дополнениях, обуви, телосложении фигур. Взаимная комбинация перечисленных составляющих элементов, выполненных по определенным законам, рождает неповторимые сочетания, которые определяют модный образ эпохи.

«Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Выявить отличия дизайна от декоративно-прикладного искусства;
2. Проследить взаимосвязь всех видов искусств и их взаимное влияние как источников творчества в работе дизайнера над образом при создании костюма;

3. Определить факторы, явившиеся предпосылками для возникновения дизайна в проектировании одежды;

4. Рассмотреть анатомическое и морфологическое строение фигуры человека, как объекта проектирования костюма и определить взаимосвязь пластики фигуры с формой одежды;

5. Научиться выявлять «стилеобразующие элементы» и проводить художественно-конструктивный анализ исторического и современного костюма;

6. Рассмотреть особенности творчества знаменитых модельеров одежды;

7. Ознакомить студентов с этапами производства современной одежды;

8. Определить роль и место дизайнера в технологическом производственном процессе изготовления одежды» [7].

Большое значение для успешного усвоения материала имеет творческая самостоятельная работа по выявлению стилеобразующих элементов в работах современных зарубежных и российских модельеров. Творческая работа должна сопровождаться развернутым пояснением в отношении применяемых дизайнером приемов, помогающих наиболее точно донести до зрителя замысел художника. Особого внимания заслуживают самостоятельные работы студентов, способных попробовать свои силы в качестве авторов коллекций одежды на заданную тему. Самостоятельные работы студенты могут выполнять в различной технике. Это могут быть быстрые эскизы, творческие эскизы, выполненные в разной технике и коллажи. Активная работа с журналами мод текущего года и выполнение сравнительного анализа моды прошлых лет, позволяют проследить изменения в объемах, силуэтах, конструкциях в одежде в системе «фигура – одежда». Результатом творческой деятельности является новый продукт, отличающийся оригинальностью и уникальностью. Поэтому главная задача профессиональной подготовки состоит в том, чтобы развить и воспитать у будущих студентов-дизайнеров чувство стиля, которое формируется в процессе изучения мировой художественной культуры, знаний смены стиля эпох, анализа творчества ведущих дизайнеров. Креативность, чувство стиля, знания о творчестве известных модельеров и понимание современного искусства необходимы и для искусствоведов. Таким образом, для эффективного формирования и развития творческой самостоятельности студентов-дизайнеров и искусствоведов нужна актуализация личного опыта студентов; погружение их в профессиональную деятельность; стимулирование творческого мышления, собственной активности и самостоятельного поиска. Данные выводы не являются решением всего спектра проблем, связанных с профессиональной подготовкой будущих дизайнеров и искусствоведов. Важно дальнейшее изучение данной проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Даськова, Ю. В. Формирование и развитие творческой самостоятельности студентов-дизайнеров (на примере учебной дисциплины «Основы производственного мастерства») [Текст] / Ю. В. Даськова // Педагогика: традиции и инновации (II): материалы Международной научной конференции (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012.
2. Даськова, Ю.В. Роль методов активного обучения в процессе формирования творческой самостоятельности студентов-дизайнеров [Электронный ресурс] / Ю. В. Даськова // Современные научные исследования и инновации. – Март 2014. – № 3. – URL: <http://web.snauka.ru/issues/2014/03/32125>
3. Ермолаева – Томина, Л.Б. Психология художественного творчества, учебное пособие для вузов [Текст] / Л.Б. Ермолаева -Томина. – М. : Академический Проект, 2003. – 304 с.

4. Качалов, А.В. Характеристика творческой самостоятельности у студентов вуза – будущих учителей: структурный состав [Текст] / А.В. Качалов // EUROPEAN SOCIAL SCIENCE JOURNAL. Автономная некоммерческая организация «Международный исследовательский институт» (Москва). – 2013. – №6 (34). – С. 75-83.
5. Королева, Л.Ю. Формирование готовности студента-дизайнера к производственно технологической деятельности [Текст] / Л.Ю. Королева, Э.Р.Хайруллина // Международный научно-исследовательский журнал. – 2012. – Часть 2. – №6.– С. 48-50.
6. Качалов, А.В. Формирование творческой самостоятельности у студентов вуза [Текст] / А.В. Качалов // Политематический журнал научных публикаций "ДИСКУССИЯ". – Выпуск №4 (56), апрель 2015. Педагогические науки.
7. Мальцева, С.И. Особенности преподавания дисциплины «дизайн костюма» для искусствоведов [Текст] / С.И. Мальцева // Педагогика и искусство: сборник научных трудов / науч. ред.: А.С. Петелин, Л.Г. Лобова, Н.П. Харьковский. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2016. – Вып. 4. – 164 с.
8. Симоненко, В.Д. Общая и профессиональная педагогика: уч. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Профессиональное обучение»: в 2-х книгах [Текст] / В.Д. Симоненко, М.В. Регивых. – Брянск : Изд-во Брянского государственного университета, 2003. – Кн. 1. – 174 с.
9. Степанская, Т.М. Искусствоведение в системе гуманитарного знания [Текст] / Т.М. Степанская // Успехи современного естествознания. – 2007. – № 10. – С. 112-114.
10. <http://www.vspu.ac.ru>
11. <http://www.vsu.ru>
12. <http://fb.ru/article/169115/iskusstvoved---eto-nauka-iskusstvovedenie-professiya-iskusstvoved>