

изобразительной деятельности и приобретаются при освоении дисциплин художественно-изобразительного цикла: «Рисунок», «Живопись», «История искусств» и т.д. Проектные – обеспечивают навыки проектной деятельности при освоении дисциплин проектно-творческого цикла: «Формообразование», «Физика и химия цвета», «Проектирование», «Общее материаловедение», «Художественное моделирование интерьера и предметной среды» и т.д. Предлагаемая модель представлена и демонстрирует основные структурно-содержательные блоки: Научно-методологический (когнитивный), обеспечивает условия обучения художественной и проектно-творческой деятельности. Данный блок выполняет научно-познавательную и концептуально-рефлекторную функции. Рефлексия при этом обуславливает интенсивность опыта человека и обеспечивает переосмысление содержания знания и осознания им приемов собственной деятельности. Практико-ориентированный блок представлен методическими и технологическими условиями, обеспечивающими формирование художественно-проектных (сформированных и перспективных) компетенций. Элементы когнитивно-го блока проецируются в практико-педагогические условия (практико-ориентированный блок). Определение объема и содержания каждого из блоков осуществляется на основе анализа учебной документации, включая требования ГОС ВПО и работодателя для специализации Дизайн интерьера. Представленная модель носит комплексный характер, включая научно-теоретические, педагогические, методические и социально-воспитательные процессы. Данная модель внедрена и используется в процессе обучения студентов специализации Дизайн интерьера ХПИ РГППУ.

Л.Е. Шмакова, О.Е. Краюхина

Система комплексного развития творческих способностей педагогов профессионального обучения в области дизайна

В процессе подготовки будущих педагогов профессионального обучения в области дизайна необходимо организовать систему комплексного развития их художественно творческих способностей, причем компоненты этой системы должны пронизывать весь процесс обучения, начиная с первого курса. Это позволит обеспечить развитие образного, ассоциативного,

проектного мышления, будущих дизайнеров-педагогов, сформировать более широкий диапазон возможностей их самовыражения, гармонизировать сочетание профессионально важных знаний и умений в конкретной области дизайна с высоким уровнем развития их креативности и творчества, как в сфере дизайна, так и в педагогической деятельности. Как показал анализ процесса подготовки студентов-дизайнеров в условиях профессионально-педагогического вуза, в нём преобладает предметная направленность, сосредоточенность преподавателей на формирование знаний умений и навыков, связанных с конкретной преподаваемой учебной дисциплиной (предметом). Становится очевидной проблема не только развития способностей студентов-дизайнеров, но и их интеграции. Лишь в рамках выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ мы можем наблюдать процесс развития и интеграции, необходимых для профессии умений и навыков, но как показывает практика, иногда бывает поздно - как результат - частичное «угасание» навыков и способностей, снижение мотивации к творческой деятельности. Выход из этой ситуации мы видим в том, что в структуру каждой учебной дисциплины, направленной на развитие отдельных художественно-творческих способностей, необходимо включать единый для всех дисциплин интегрирующий деятельностный компонент – специально организованную поисковую учебно-творческую деятельность, не ограниченную ЗУН, формируемыми только одной, конкретной дисциплиной. Включение в образовательный процесс такого интегрирующего деятельностного компонента приведёт в действие известный психический механизм, нашедший отражение в сформулированном Торндайком законе взаимосвязанности: если два психических акта развиваются во взаимосвязи, то повторение одного из них приводит к появлению или закреплению второго. Таким образом, развитые художественно-творческие способности и навыки, сформированные в процессе обучения одной учебной дисциплине, обязательно проявятся, актуализируются и будут закрепляться в процессе развития других способностей и навыков, при наличии интегрирующего деятельностного компонента, включённого в структуру обеих дисциплин. Этот компонент становится своеобразным стержнем целостного процесса развития всего комплекса художественно-творческих способно-

стей студентов, объединяющим усилия всех педагогов и соответствует комплексному подходу в образовании. **Комплексная система обучения** – это способ построения содержания образования и организации процесса обучения на основе единого связующего стержня (например, области интересов и склонностей, изучения определённого круга жизненных явлений, выполнения практических заданий). Наряду с ним используются и другие термины: комплексное развитие личности и комплексное развитие способностей. Пока нам не удалось найти точное определение обозначенных этими терминами понятий и мы ввели следующее рабочее определение: **комплексное развитие художественно-творческих способностей студентов** – это педагогически направляемая в процессе профессионального художественного образования актуализация художественно-творческих способностей и их прогрессивное качественное изменение (усиление) посредством приведения их во взаимодействие, их интеграции на основе единого связующего деятельностного стержня, например, специально организованной поисковой учебно-творческой художественной деятельности, выполнения творческого художественного проекта и т.п. Данная идея была выбрана в качестве одного из главных ориентиров продолжения опытно-поисковой работы по повышению эффективности педагогически организованной творческой деятельности будущих педагогов профессионального обучения в области дизайна. Комплексный подход был реализован уже в работе со студентами первого курса кафедры Дизайн интерьера РГППУ. Первой профильной дисциплиной студентов данной специализации является «Практикум по профессии», где студенты знакомятся с основами художественно-проектной деятельности. В качестве единого связующего деятельностного стержня, который объединит «Практикум по профессии» с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «Формообразование», «Проектирование» и «Художественное моделирование интерьера» была выбрана разработанная нами ранее ассоциативно-синектическая технология (АСТ) развития креативности студентов. Именно посредством этой технологии была организована взаимосвязь деятельности студентов по нормативному овладению программным материалом перечисленных дисциплин с творческой поисковой деятельностью построенной в соответствии с требованиями и с

применением всех основных элементов АСТ. Применение ассоциативно-синектической технологии в процессе комплексного развития художественно-творческих способностей студентов-дизайнеров было согласовано с основными этапами АСТ: 1. Педагог знакомит студентов с эвристическими методами творчества и основными правилами анализа объектов творчества, закономерностями творчества. 2. Педагог знакомит студентов с японской поэзией и предлагает выбрать 5-7 наиболее понравившихся поэтических образов, которые соответствуют их актуальному состоянию души, эмоциям и мыслям. При этом традиционная японская поэтическая миниатюра становится источником новых творческих идей, новых смыслов и образов. Со студентами отрабатывается техника выбора «деталей» поэтического конструктора для «сборки» новых «искусственных» (здесь и далее в кавычки взяты термины, предложенные профессором С.А. Новосёловым) стихов, техника «механической обработки деталей поэтического конструктора». Студенты через систему упражнений, соответствующей этапам АСТ, включаются в поиск поэтических смыслов и образов, поиск новых поэтических идей, а затем, также через систему специальных упражнений, отрабатывают технику «сборки искусственных стихов». При этом организуется не только индивидуальное творчество студентов, но сотворчество в мини-группах, причём преподаватель может быть не только руководителем, надзирающим и направляющим процесс творческой деятельности, но и равноправным членом творческой группы. 3. Студенты приобретают навыки работы методом «графического калейдоскопа» для нахождения ассоциаций к поэтическим образам. Источником возникновения ассоциативных образов могут быть явления или предметы мира природы, непосредственно наблюдаемые или воссозданные в памяти. Переплетение линий во вспомогательном рисунке, выполненном с закрытыми глазами даёт возможность каждому студенту, исходя из его психологических и психических особенностей, с опорой на опыт, хранящийся во всех сферах сознания и бессознательного, найти образы ассоциирующиеся с поэтическими образами и осмыслить их. Этап поиска ассоциаций является одним из самых важных в формировании художественного образа, способствует развитию воображения, продуктивного и дивергентного мышления. 4. От черновых вариантов,

проб, зарисовок визуальных элементов найденных в процессе применения метода «графический калейдоскоп», студент переходит к работе над созданием визуальной конструкции или локальной композиции к каждому из выбранных поэтических образов. 5. Из выбранных поэтических миниатюр студенты составляют нерифмованные, а затем и рифмованные композиции. На этом шаге студенты составляют эскиз визуальной композиции, объединяющей, обобщающей выполненные ранее локальные композиции. Эта обобщающая композиция подводит итог всему процессу осмысления и выбора художественных образов от начала до этапа разработки «рифмованной конструкции». Студентам предлагается изменять, деформировать, трансформировать первоначальные зарисовки образов, а затем и перенести их в итоговую графическую конструкцию. 6. По мотивам написанного («сконструированного») стихотворения, используя эскизы художественных визуальных образов, локальных и обобщающих композиций студенты выполняют итоговую композицию на основе комбинирования, изменения масштаба полученных образов, а затем дорабатывают её с использованием различных техники и декоративных элементов. При этом характер движения в рисунке и его специфические особенности могут быть скорректированы. 7. Проводится рефлексия, осмысление, выбор наиболее соответствующих названию графических композиций. 8. Проводится ассоциативный поиск объектов дизайна с наиболее близкими потребностными и мотивационными тенденциями и проектирование стихов и графических в ближней и дальней перспективах. Затем проводится анализ представленных проектных решений. Эти мыследеятельностные операции являются необходимым средством развития творчества студентов-дизайнеров. Следующий этап - синтез репродуктивной и творческой деятельности в процессе разработки квазипрофессиональных вариантов проектных решений. Здесь синтезируются педагогические результаты, полученные в ходе развития конкретных художественно-творческих способностей и навыков, причем, в идеальном случае можно уже наблюдать профессионализм. 8. Поиск новых технических, технологических и художественно-конструкторских решений на основе ассоциации смыслов технических объектов и визуально-поэтических композиций, Данный процесс рефлексии и осмысления формирует зону

ближайшего профессионального развития будущих педагогов. Применение АСТ способствует актуализации и закреплению уже развитых на предыдущем образовательном этапе художественно-творческих способностей и навыков. Эффективность разработанной модели комплексного развития художественно-творческих способностей была подтверждена в ходе опытно-поисковой работы в образовательном процессе ХПИ РГППУ.

В.П. Климов, Г.П. Климова

Дизайн как виртуальный образ или эстетическая симуляция

Заявленная тема может иметь несколько содержательных вариантов развития. Самый очевидный из них – применение в профессиональном дизайне эффектов зрительных иллюзий. К ним и ранее с успехом обращались архитекторы и художники (Пиранези, Эшер, Гауди и др.). Особенно интенсивно идея визуальной симуляции разрабатывалась в рамках художественного авангарда. Здесь было создано много удивительных артефактов, разрушивших привычные видовые рамки искусства. Плоскость могла получить оригинальное объемное звучание, а сложные объемно-пространственные решения превращались за счет цвето-тоновой моделировки в гомогенные композиции или приобретали иные, ложные визуальные характеристики. В другом случае, видовые признаки и средства изобразительного искусства находили свое воплощение в странных техницистских объектах. Инновации художественного авангарда поколебали и привычные представления о применяемых материалах и формах. Вскоре в актуальном искусствознании возникли новые определения – «псевдомобили» или «мобили без моторчика», т.к. были еще другие мобили, использующие механическую вибрацию, электродвигатели, свето-цветовую динамику и т.д. И в настоящее время дизайн обращается к искусству XX века, в котором видит источник новых оригинальных идей, приемов и средств. Наиболее активно их использует арт-дизайн, который, по определению, ориентирован на проектирование образно-пластических инноваций, вызывающих эмоциональную реакцию от уникальности самих произведений. В дизайне постоянно происходят стилевые изменения и обновления, связанные с художе-