

Раздел I

Педагогические, философские и искусствоведческие аспекты дизайна. Дизайн-образование

М.А. Бастракова

Формирование субъективных творческих качеств при подготовке специалистов в сфере дизайна прически

Традиция универсализации знаний как условия формирования гармонически развитой личности становится приоритетной в системе высшего профессионального образования России. В полной мере это относится к процессу обучения специальности «Профессиональное обучение (дизайн)», где у каждого студента должен сформироваться субъективный творческий подход к реализации собственной идеи. Наличие субъективного подхода и авторского дизайна (имидж-дизайна) способствует популярности не только объекта дизайна, но и его создателя.

Для адекватного формирования субъективных творческих качеств необходима соответствующая организация учебного процесса с целью развития творческих способностей студентов-дизайнеров как будущих специалистов. Успех обучения студентов и подготовка их к профессиональной деятельности напрямую зависят от уровня их познавательных способностей, восприятия мышления, воображения и памяти. Следовательно, основной задачей для профессорско-преподавательского состава является внедрение инноваций в организацию учебного процесса, направленных на развитие у студентов творческой активности и инициативы.

Творчество и творческий процесс – это целенаправленная деятельность, отмеченная оригинальностью мышления, игрой воображения, напряженным трудом и мобилизацией всех качеств личности. Главными компонентами творчества являются: фантазия, озарение, интуиция, вдохновение, образное мышление.

Если с юных лет человек учится ставить перед собой творческую задачу и реализовывать ее, неважно на каком уровне, то дальнейшее его продвижение в области художественного преобразования действительности будет складываться более успешно. Каждая профессиональная школа создает свой метод профессиональной подготовки студентов. Изучение классических традиций и достижений является неоспоримым и весомым фактом в пользу

системного и поэтапного освоения знаний. Однако данные знания не всегда способствуют проявлению творческой доминанты и развитию всех факторов творческой деятельности студентов. Среди студентов не много тех, кого можно было бы назвать истинно талантливыми и гениальными. Как научить мыслить и творить неординарно? Часто творческий поиск ограничивается повторением готового образца, что говорит о неумении и непонимании выполнения процесса творческой переработки дизайн – формы и вливания в нее оригинальности и новизны. Нужно отметить, что для начала творческого поиска необходима активность личности, инициатива. На этот процесс влияет ряд факторов:

- а) проблема неуверенности в своем творческом потенциале;
- б) наличие объективных предпосылок – социальных, материальных условий (где и как воспитывалась личность будущего специалиста);
- в) значение субъективных факторов: знаний, умений, навыков, качеств личности;
- г) определение инновационных идей в результате процесса создания дизайн-формы.

Другой важной задачей в практике профессиональной подготовки будущих дизайнеров является поиск новых эффективных методик и технологий. Сегодня российские школы парикмахерского искусства по многим показателям не уступают зарубежным, однако обучение и подготовка будущих специалистов напрямую зависит от совершенствования процесса преподавания. Большинство студентов заочной формы обучения приходят с определенными профессиональными навыками парикмахера. Процесс дальнейшего обучения в высшей школе оказывает определенное позитивное влияние на дальнейшее развитие и повышение художественного вкуса, языка, теоретических знаний. Затруднение вызывает разработка эскизной части дизайн – формы. Многие студенты заочной формы обучения не в состоянии выполнить на профессиональном графическом уровне эскиз будущей прически. При очной форме обучения, наоборот, многие студенты прекрасно владеют навыками композиционного построения формы, графическими приемами при создании образа, но налицо отставание в области практического исполнения дизайн – формы (прически). Образование дизайнера должно включать в равных пропорциях теоретическую, практическую и изобразительную составляющую.

Современная прическа представляет собой многофункциональную систему для комбинаторных решений, объединенных определенным стилем.

Для ее создания важен качественный уровень исполнения. Дизайнер не отделим от общества, и результаты его творчества должны быть оценены. Но не всегда общество может оценить по достоинству эти результаты. Неудачи и разочарования подрывают веру в свои способности. Первопроходцам в любой области, в том числе и в дизайне, было не просто отстаивать свои идеи, далеко не всем улыбалась фортуна. Поэтому одним из основных методов подготовки современного дизайнера является формирование у него субъективных, личностных качеств, собственного творческого «Я». Это, прежде всего, стиль автора, авторский почерк, манера и, наконец, имидж дизайнера. Отсутствие всего этого говорит о незначительных усилиях или не предполагает фундаментального образования в области дизайна.

Используя обширный арсенал средств, дизайнер должен владеть художественной формой, подчинять формальные средства своей воле, направлять их на осуществление замысла, создавая тем самым произведение дизайна, которое привлекало бы зрителей не только внешней стороной, но и соответствующим содержанием.

Одним из источников противоречий для оптимизации учебного процесса при подготовке специалистов в сфере дизайна прически является стандартизация образования. Стандартизация образования предписывает жесткие условия, шаблоны и параметры, ограничивающие обучение и, в силу этого, не способствующие формированию творческих качеств будущего специалиста-дизайнера. Решение проблемы формирования у учащихся субъективных творческих качеств в процессе подготовки специалистов в сфере дизайна прически может заключаться в непрерывном творческом поиске студентов, постоянном экспериментировании в области художественного проектирования причесок, практическом применении оригинальных разработок. Важно также внедрение инновационных технологий в учебный процесс и некоторое ограничение стандартизации высшего профессионального образования, тормозящей адекватность формирования субъективных творческих качеств у студентов-дизайнеров.

В.А.Вакулина, Т.В.Щутова

Мистика сакральной геометрии в дизайне

Хороший дизайнер образно рисует и представляет себе конечный результат своей творческой работы ещё до того как приступит к ней. Этому