

РАЗДЕЛ 3. Арт-дизайн в поле профессиональной деятельности

3.1. Концептуальная модель специализации «Арт-дизайн» в профессионально-педагогическом ВУЗе

Актуальность специализации арт-дизайн определяется социальной ситуацией в сфере дизайна, которая характерна появлением нового (арт-дизайнерского) подхода к проектированию объектов предметно-пространственной среды, а также происходящих в ней действий. Актуальность проектирования действий – возникшая черта дизайнерской проектной деятельности, которая обусловила появление ряда профессий (креатор, дизайнер динамической рекламы, дизайнер видео-таблюдной информации, дизайнер видео-презентаций и др.). Если под арт-дизайном понимать вид проектирования, особенность которого состоит из организации художественного впечатления, получаемого от образа воспринимаемого объекта (действия), то становится очевидной необходимость «включения» арт-дизайна в поле появляющихся дизайнерских профессий. Так как в данном случае происходит органичное слияние собственно проектного и художественного творчества.

Особое значение арт-дизайн приобретает для системы профессионально-педагогического образования, где его перспективы видятся наиболее существенными в силу того, что арт-дизайн ориентирован на реально-функционирующие профессии.

Проникновение арт-дизайна (помимо, его привычного места в рамках форм объектов предметно-пространственной среды) в область временных форм (действий) – это актуальная (важная в настоящее время) его черта, которая вызывает необходимость практического разрешения.

Практика подготовки педагогов профессионального обучения (дизайн) выработала достаточно мобильный подход к организации и формированию структуры и содержания образовательного процесс, что позволяет эффективно обучать новым профессиям дизайнерского профиля.

Федеральный компонент Госстандарта для педагогов профессионального обучения (дизайн) содержит ряд учебных дисциплин, которые позволяют организовывать учебный процесс достаточно гибко, с учетом новых возникающих образовательных проблем. В данном случае – это включение в процесс подготовки дизайнеров (арт-дизайнеров) проектирования, пространственно-временных объектов (действий).

В данном аспекте целесообразно обратиться к таким дисциплинам отраслевой подготовки, как «Инженерная графика с основами проектирования». (Основы начертательной геометрии. Построение геометрических предметов в ракурсах, построение сечений, тел вращения. Общая методология и логика ре-

шения графических задач. Построение перспективного сокращения геометрических тел, архитектурных элементов и предметов дизайна в чертежах. Законы линейной перспективы и основные методы построения пространства на плоскости); «Компьютерная графика» (Технология практической работы с компьютером. Разработка педагогических программных средств. Виды компьютерной графики. Решение общих и композиционных задач проектирования); «История искусства»; «История и теория дизайна»; «Рисунок»; «Живопись»; «Пластическая анатомия»; «Формообразование» (Введение в композицию: ритм и пропорции, статика и динамика, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс, фактура и текстура, модульность и комбинаторика; семиотика, стилизация, колористика (Натюрморт, пейзаж, портрет и т.д.). Средства графического дизайна; организация пространства из предметов-элементов, создающих заданный образ); «Проектирование» (Выразительные возможности и средства графических материалов, технологии составления композиций (цветовых, линейных, тональных). Проектирование средств визуальных коммуникаций, комплексная разработка элементов фирменного стиля).

Совокупное содержание вышеперечисленных дисциплин даёт возможность сориентировать специализацию «Арт-дизайн» на функцию обновления» - т.е. введению нового элемента подготовки дизайнера (арт-дизайнера) проектирования пространственно временных объектов. В данном случае методика дизайна соотносится с пониманием дизайна не как канонического, а как проектного типа деятельности.

Формирование проектной компетентности специалиста в рамках подготовки педагога профессионального обучения (дизайн) в значительной мере определяют дисциплины специализации. Суммарный объем дисциплины специализации составляет согласно Госстандарту 1660 часов. В учебном плане РГППУ для данной специализации отводится приблизительно 1200 часов

Если сравнить данный объем учебных часов (аудиторных и самостоятельных в сумме) с объемом часов, отводящихся на «Проектирование» в рамках типовых учебных планов для подготовки художников ДПИ, профессиональных дизайнеров, то увидим следующее:

№	Профиль вуза	Кол-во часов, отводимых на дисциплину «Проектирование»
1	Художественный	1200 Все часы аудиторные
2	Архитектурно-дизайнерский	1300 Все часы аудиторные
3	Профессионально-педагогический	170 Включая самостоятельную работу студентов

Таким образом, можно сделать вывод о недостаточном объеме учебных часов для формирования проектной компетентности профессионально-педагогического вуза.

Восполнить недостающий объем учебных часов при подготовке педагогов профессионального обучения (дизайн) возможно за счет целенаправленного использования учебных часов дисциплины специализации для формирования именно проектной компетентности студента. Реализовать данную установку можно, например, за счет организации межпредметного модуля проектных дисциплин. Для специализации «Арт-дизайн» представляется возможным использование различных моделей данного межпредметного модуля. (В зависимости от материальных и педагогических ресурсов вуза). Но в любой из возможных моделей усилия следует сосредоточить на цели проектной деятельности. Необходимо также иметь в виду, что целеполагание тесно взаимодействует со средствами проектной деятельности. Увязывание цели и средств проектирования в единое целое – задача педагогического проектирования. Решение которой позволит создать реально формирующий проектную компетентность студента блок (модуль) дисциплины специализации.

Для специализации «Арт-дизайн» имеет смысл составить блок из трех следующих учебных дисциплин:

1. «Сценарное моделирование» - объем 240 уч. часов.

Данная дисциплина является принятой в современном дизайне формой литературно-графического раскрытия образа проектируемого объекта. Сценарий, как правила, отражает будущее состояние (объекта) посредством пошагового развертывания ситуаций (мизансцен). Сценарное моделирование преимущественно применяется как форма выявления цели проектируемого образа (объекта), но может функционировать и как самостоятельная форма, что отчетливо прослеживается в специфике арт-дизайна. Сценарное моделирование связано с освоением проектирования различных по сложности пространственно-временных объектов (действий). Продукт деятельности в рамках сценарного моделирования может быть реализован в традиционной вербально-графической форме, а также в компьютерной графике.

2. «Компьютерный дизайн» - объем 240 уч. часов.

Данная учебная дисциплина должна закреплять знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении дисциплины «Компьютерная графика и «Сценарное моделирование», а также служить средством реализации оригинальных Арт-дизайн-проектов (предметных, предметно-пространственно-временных форм).

3. «Композиция, арт-дизайн» - объем 240 уч. часов.

В рамках дисциплины предполагается освоение композиционной работы в различных формах: от отдельных предметов до развернутых действий. При изучении данной дисциплины следует использовать принцип продуктивной

деятельности, ставить практические цели и задачи, как в формах традиционно-графического исполнения, так и в компьютерном продукте.

Таким образом, по нашему мнению, межпредметный модуль, состоящий из трех учебных дисциплин: «Сценарное моделирование», «Компьютерный дизайн», «Композиция, арт-дизайн», составляющий в объеме около 720 часов, даст возможность студентам профессионально-педагогического вуза приобрести реальную проектную компетентность в рамках специализации «Арт-дизайн», определяющий как проектирование художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого объекта (действия).

Соблюдая специфику подготовки для отрасли (дизайна), в пределах компетенции вуза (и кафедры) сформировано содержание образования новой специализации «Арт-дизайн» на базе следующей предлагаемой концепции.

ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ

Становление информационного общества определяет специфику формирования специалистов, в том числе и в области профессионально-педагогической деятельности, связанной с дизайном. Одной из возникших (эмерджентных) в последнее время специализаций является арт-дизайн.

Появление специализации арт-дизайн можно обосновать потребностью общества в специалистах, способных решать проектные задачи в широком диапазоне образных форм. Выполнение таких задач связано с подготовкой специалистов-универсалов, специализирующихся преимущественно на образном проектировании объектов пространственно-временного континуума без учета функционально-прагматического аспекта проектирования. Содержание деятельности такого рода совпадает с позиционируемым в дизайне направлением – т. н. арт-дизайном, который понимается, как линия развития современного дизайна в рамках которой снимаются различия между функциональным проектированием и искусством (Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко). Данная линия функционирования дизайна представляет особую ценность не только для сферы предметного творчества, но и для образовательной системы. Появление в образовательной системе специалистов арт-дизайнеров может создать необходимый социуму эффект продуцирования творческих идей сначала в «точечных» образовательных пространствах, а затем, постепенно, и в более крупных масштабах.

Таким образом, арт-дизайн как специализация универсальная, охватывающая широкий круг проектируемых объектов (декоративных, прикладных, выставочных, субъектно-творческих и др.), в образовательном пространстве может выполнять ряд позитивных функций: развивающую, проектную, артистическую, образовательную и др.

Особенностью предлагаемой модели подготовки арт-дизайнера можно считать, что наряду с проектированием традиционных предметных и предметно-пространственных форм, в нее включено проектирование действий. Это зна-

чительно расширяет интегративные возможности арт-дизайна, делает его искусством синтеза. Будущему педагогу арт-дизайнеру предоставляется возможность быть компетентным во всем диапазоне профессиональных проблем, касающихся моделирования образов в рамках пространственно-временных ситуаций. Функциональная подготовка арт-дизайнера в области педагогики позволит будущему специалисту транслировать проектные знания, умения, навыки обучаемым на различных уровнях (начальном, среднем, высшем).

БАЗОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Типологический подход – совокупность методологических процедур, ориентированных на понимание дизайна, как сложного явления в его структурной самодостаточности. Данный подход позволил определить сущностную типологию дизайна как целостной системы проектной деятельности и выделить три основных типа дизайна:

1. Функционально-прагматический (инженерный, концептуальный, «конструктивный» и т.п.);
2. Функционально-синтезирующий (традиционный, классический дизайн);
3. Функционально-образный (арт-дизайн).

Принцип «театрализации среды» - внесение в эмоционально-художественный и материально-физический строй среды атмосферы игры (Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко). Проявления «театрализации среды»: целенаправленная сценография среды, поиск образа места; побуждение интерактивности зрителя (потребителя); синтез межвидовых средств искусства и дизайна и т.д.

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

1. ГОС – 2000 для специальности 030500.04 «Профессиональное обучение (дизайн)».
2. Учебный план РГТПУ для специализации «Арт-дизайн» (030501.04).

ПЕРСПЕКТИВА

Возможность использования концепции подготовки арт-дизайнеров на основе ГОС – 2000 при формировании содержания образования для специализации арт-дизайн в рамках разрабатываемого нового Госстандарта (бакалавриат, магистратура).

МОДЕЛЬ-СХЕМА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «АРТ-ДИЗАЙН»

В приведенных далее таблицах 1 и 2 рассматривается система подходов к формированию содержания образования специализации «Арт-дизайн» и основные профессиональные компетенции выпускника.

Таблица 1

Метаметодическая основа			
Системный подход	Гуманистический подход	Мультиинтеллектуальный подход	Компетентностный подход
Целевая установка для специализации «Арт-дизайн»			
Обеспечение целостности формирования процесса подготовки специалиста арт-дизайнера	Целенаправленная ориентировка на всестороннее развитие личности	Антропоцентричность вектора образовательного процесса	Проекция актуальных запросов социума в универсальность компетенций специалиста арт-дизайнера
Поле реализации в рамках специализации «Арт-дизайн»			
Реализуется в системной организации и структурировании содержания образовательного процесса	Реализуется в целостном педагогическом процессе: обучении, воспитании, развитии индивида	Реализуется на основе практического развертывания (эксplikации): положений теории мультиинтеллекта в образовательном пространстве вуза; концепции синтеза межвидовых средств искусства и дизайна в подготовке арт-дизайнеров	Реализуется в циклах дисциплин ГСЭ; ЕН; ОПД; ОД, который формируется на основе концепции универсальности арт-дизайна как типа проектной деятельности

Таблица 2

Компетентностная основа (в рамках циклов дисциплин ОПД и ОД)			
Теоретические компетенции	Проектные компетенции	Проектные компетенции в рамках арт-дизайна	Компетенции в рамках рабочей профессии
Целевая установка (согласно ГОС – 2000)			
Формирование знаний и овладение навыками научной деятельности в области истории искусств и истории дизайна	Формирование компетенций в области графического дизайна: проектирование средств визуальных коммуникаций; комплексная разработка фирменного стиля	Формирование компетенций образного проектирования: декоративных объектов; прикладных объектов; объектов предметно-пространственной среды; действий	Формирование компетенций в области исполнения: шрифтовых и графических работ; оформления фрагментов и объектов предметно-пространственной среды; оформление действий

Реализация в дисциплинах			
История искусства; История и теория дизайна; Научно-исследовательская работа студентов.	Рисунок; Живопись; Графика с основами проектирования; Компьютерная графика; Формообразование; Проектирование.	Рисунок; Живопись; Графика с основами проектирования; Компьютерная графика; Формообразование; Проектирование; Основы композиции арт-дизайна; Сценарное моделирование; Компьютерный дизайн.	Рисунок; Живопись; Проектирование; Компьютерная графика; Формообразование; Проектирование; Практикум по профессии; Компьютерный дизайн.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА

Подготовка арт-дизайнеров направлена на формирование личности педагога-дизайнера; формирование навыков генерирования образных идей; владение образно-комбинаторной деятельностью и навыками композиционного структурирования при создании арт-объектов. В процессе обучения арт-дизайнеры получают базовые знания, умения, навыки, связанные с проектной деятельностью, - по дисциплинам «История искусств», «История и теория дизайна», «Рисунок», «Живопись», «Компьютерная графика», «Инженерная графика и основы проектирования», «Формообразование», а также овладевают методами, процессами и средствами деятельности в области графического дизайна – дисциплины «Практикум по профессии», «Проектирование». Основу специальной подготовки (образное проектирование объектов предметно-пространственной среды и действий) обеспечивают дисциплины «Композиционные основы арт-дизайна», «Сценарное моделирование», «Компьютерный дизайн». Предлагаемая рабочая профессия – 29.1. Исполнитель художественно-оформительских работ. Примерные рабочие программы перечисленных выше дисциплин представлены в приложении.

Степанов А.В.

3.2. Арт-дизайн в дизайн-педагогике Московского колледжа

В статье А.В. Степанова «Арт-дизайн: структура и содержание понятия», опубликованной в специализированном выпуске «Дизайн-образование» 2(41) Вестника УМО по профессионально-педагогическому образованию, 2007 г., арт-дизайн определяется как «вид проектирования средствами разнообразных языковых форм (включая их синтез) в рамках предметно-пространственных, антропо-предметных, натурно-предметных систем и совершающихся в них действий (деятельности), особенность которого состоит в организации худо-