

Взаимосвязь дизайна и художественного синтеза в структуре образования

Приступив к рассмотрению данной темы, сразу же возник целый ряд вопросов, при раскрытии которых можно понять, каким образом взаимосвязаны между собой эти два понятия, если рассматривать их применительно к области парикмахерского искусства (том числе и к профессиональной подготовке специалистов индустрии красоты).

Прежде всего, необходимо понять, что представляют собой дизайн и художественный синтез; определить область дизайн - образования; выделить специфику образования (высшего) в области парикмахерского искусства и доказать, что дизайн и художественный синтез неотделимы в процессе подготовки специалистов такого профиля.

Дизайн. У слова «дизайн» есть несколько дефиниций, если привести главную, то дизайн – это синтез научного, художественного и технического творчества, формирующего предметную среду и эстетические качества продукта. Появление дизайна – результат распространения парикмахерского искусства под воздействием научно – технического прогресса. «Специфика художественного содержания продуктов дизайна в том, что познается и оценивается не внешнее явление, как в произведениях изобразительного искусства, а утилитарность, содержание, социальное значение самого реального предмета». Поэтому можно сказать, что продукт дизайна – это не просто взаимодействие художественного содержания и формы, а, своего рода, проявление тенденций, присущих как техническому, так и художественному творчеству.

В парикмахерском искусстве продуктом дизайна является прическа, при создании которой также необходимо учитывать современные тенденции моды, использовать новые технологии и материалы, не забывая и о художественной составляющей, придающей каждой прическе индивидуальность. Таким

образом, продукту дизайна свойственна, помимо технических свойств, и художественность формы (определяется пятью принципами художественного формообразования: сообразность (соответствие формы художественному содержанию), коммуникативность (соответствие формы потребностям человека), пластичность (соответствие формы материалу), техничность и организованность (приемы пространственной организации материала)).

Если в продуктах дизайна художественная функция находит воплощение в его форме, основывающейся на материальных характеристиках, то в результате усиления художественной функции продукты дизайна постепенно приближаются к произведениям искусства. Полноценное проявление синтеза материальных структур продуктов дизайна определяется единством утилитарного и художественного содержания. Определив, что продукты дизайна не могут существовать без художественной составляющей, можно обратиться к вопросу о том, что представляет собой художественный синтез.

Синтез (от греч. synthesis – соединение, сочетание, составление), соединение различных элементов, сторон объекта в единое целое (систему), которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе познания.

Понятие «художественного синтеза» трактуется неоднозначно. Под художественным синтезом в парикмахерском искусстве подразумевают соединение различных техник и технологий. Очевидно, художественный синтез не простое примыкание одного к другому, а процесс взаимного проникновения частей и их сложного соотношения в целом. Особенность художественного синтеза в том, что он подчинен не четко сформулированному заданию, а общей идее или замыслу прически (которые исходят из неразрывности сферы мышления и эмоциональной жизни мастера - парикмахера).

При создании прически мастер осуществляет синтез. Он объединяет различные аспекты задачи в общем замысле, синтезирует разнообразные приемы, техники и методы проектирования прически, объединяет многие подсистемы продукта в целостной композиции. Стадии расчленения задачи на части или декомпозиция, соединение частей по-новому, изучение результата

повторяются многократно в соответствии с этапами разработки модели прически. Каждый цикл отличается от предыдущего большей детализацией и меньшей обобщенностью. На основании результатов анализа и концептуальной схемы прически производится синтез выявленных компонентов, элементов прически и вырабатывается идея, соединяющая их в единое целое. Таким образом, синтез вскрывает то общее, что связывает компоненты прически, позволяет обнаружить возможные области решения и выполнения работы, преодолеть вскрытые анализом противоречия, конкретизировать взаимосвязи в структуре целого.

Опираясь на вышесказанное, можно прийти к выводу, что в парикмахерском искусстве дизайн и художественный синтез не могут существовать друг без друга, технологичность дизайнера дополняется художественностью, что позволяет говорить о процессе создания причесок как об искусстве.

Дизайн–образование. Высшее дизайнерское образование, являясь неотъемлемой частью сферы дизайна, выполняет совершенно особую роль – моделирование актуального современного образа проектной культуры и проектного образования. Вопросы дизайнерского образования не обделены вниманием специалистов в общем объеме исследований и публикаций о дизайне. Дизайн изначально ориентирован на массовое потребление, поэтому любое изготовление продуктов дизайна является следованием простой технологической схеме, что зачастую выполняется автоматизированными машинами. В отличие от дизайна как такового, дизайн прически, хоть и ориентирован на массовое потребление, имеет отличительную особенность - при создании и выполнении любой модели прически невозможно применение машин. Таким образом, дизайн прически приближен к ремесленному труду с одной стороны, и к сфере искусства с другой (поскольку каждый мастер воплощает в создаваемом образе частичку собственной души, своего видения мира).

Дизайн является профессией очень зависимой от технологии времени и очень тонко откликающейся на запросы времени. Но не компьютер

характеризует художника-модельера, а его способность образно, метафорически мыслить, эмоционально переживать и творить. Поэтому на сегодняшний день необходимо обратить особое внимание на художественную составляющую дизайн образования в целом, а в частности - в области парикмахерского искусства.

В 70-е годы профессор Альберт Мехрабян убедительно доказал, что визуальные образы имеют большое значение: наше воздействие на людей зависит на 55% от того, как мы выглядим, 38% – от того, как мы говорим, и только 7% – от того, что мы говорим. Нравится нам этот расклад или нет, но это так. И если ваш внешний вид ваша, прическа противоречат вашему посланию, донести правильно свою мысль до собеседника – титанический труд. Поэтому имидж – это не дорогая одежда и аксессуары а, прежде всего, вы сами, ваша внешность. Осознав это, вы сможете понять, как можно улучшить ваш имидж. Дизайн прически – это сложный синтез художественного проекта, процесса и результата деятельности по созданию новых форм, а также синтез художественно-эстетической концепции, ее выражения.

Дизайн прически - это не только работа с формой, это серьезная исследовательская деятельность, которая представляет собой синтез научного и художественного подхода к изменению внешности человека. Тогда и появляются новые функции и потребительские качества, что способствует возникновению создания образа, который наиболее полно и адекватно отвечает внутреннему содержанию человека. Новые сложные технологии, новые современные материалы позволяют реализовывать самые фантастические идеи в области дизайна прически. Формирование элементов дизайнерского мышления может быть наиболее успешно реализовано именно в рамках предметно-практической деятельности на материале художественного конструирования. Введение элементов дизайна также позволит наметить и реализовать единую образовательную линию от начальной школы, средней и высшей. При этом, начиная со среднего звена, профиль дизайн - образования может постепенно локализоваться в зависимости от ориентации учреждения: в

отдельных школах могут функционировать программы, например, по дизайну одежды, прически, бытовых приборов, интерьера.

При обучении студентов парикмахерскому искусству важно следовать следующему принципу художественной подготовки: в процессе практической отработки основных приемов и методов необходимо непрерывное экспериментирование, которое позволяет студентам изучать закономерности ритма, гармонии, пропорции; овладевать всеми тонкостями восприятия, формообразования и цветосочетания. Чтобы понять процесс создания прически, студенту необходимо пройти технологические и моделирующие этапы творчества.

Одной из главных задач дизайн – образования является подготовка студента способным самостоятельно решать проблемы и создавать новые творческие идеи. Этому содействует перенесение акцента с информационно-запоминающего обучения на выработку способностей к получению новых знаний в области парикмахерского искусства, овладению современными методами творческой проектной деятельности. Активизация самостоятельных продуктивных действий студента на старших курсах, в сочетании со способностью критически оценивать ход решения проектной задачи, формирует у студента оригинальность мышления, выступающую в необычности способов решения проблемы. Так укрепляется способность к творчеству - индивидуальному подходу к каждой смоделированной прическе; взгляду на любую ситуацию в проектировании с новой точки зрения, требующую нахождения нестереотипных путей и средств решения. Это нешаблонное мышление выражается в готовности столкнуться с новыми проблемами и использовать личные способности, не ограничиваясь уже испытанными способами достижения целей, разработанными стандартными подходами и методическими схемами.

В основе педагогической системы дизайн – образования в области парикмахерского искусства лежит принцип взаимодействия художественных и технологических дисциплин. Процесс привития студентам художественной

проектной культуры проходит ряд этапов: постижение основных закономерностей формообразования, проектирование и создание прически. Практика дизайна, как и сфера дизайн - образования, склоняется в сторону именно художественности профессии дизайнера, а дизайн приближается к сфере искусств.

Следует отметить, что неразрывность дизайна и художественного синтеза способствует более полноценному и разностороннему обучению студентов, что в конечном итоге позволяет говорить о дизайне имиджа, как о сфере искусств, а о студентах как о художниках.

Библиографический список

1. *Виталий Саков. ДИЗАЙН: Культурно- историческое предприятие. Фрагмент 1: Образование дизайна и дизайна образования.*
2. *Наталья Дружинкина: Дизайн как эстетическое явление.*
3. *Кантор К. М., Красота и польза, [М., 1967]; Глазычев В. Л., О дизайне.- М., 1970; серия «Проблемы материально-художественной культуры». -М., 1970—71.*
4. *А. С. Москаева, Е. П. Зенкевич.*
5. *Иванов С. А., Киященко Н. И. Образование и искусство в формировании целостной личности. - М., 2002.*

Ксения Антонова

Игорь Левит

Ментальные аспекты формирования визуального образа

Что женщина видит и что она хочет видеть на своём туалетном столике, во многом определяется тем эстетическим и психологическим багажом,