

РОЛЬ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДИЗАЙНЕРА.

Журавлева О.П., Яо М.К.

Дизайнер — специалист, работающий в сфере дизайна, обеспечивающий высокие потребительские свойства и эстетические качества изделий промышленности и образуемой ими предметной среды. Он определяет качества предметно-пространственной среды и разрабатывает целостный продукт, организуя и гармонизируя ее элементы. Дизайнер выявляет структурные и функциональные связи объекта и формирует их на основе единства художественного, научного и технического подходов. Дизайнеров готовят специальные средние и высшие учебные заведения (на факультетах, отделениях), а также в процессе практической работы, причем специалисты готовятся как широкого профиля, так и для определенных отраслей промышленности [5]. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) "бакалавр") дизайнер должен обладать следующими компетенциями:

Общекультурными компетенциями: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей для ее достижения (ок-1) ... умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач ...(ок-9); готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантное восприятие социальных и культурных различий (ок-10) ... должен осознавать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации ... (ок-12) ... ориентирован на применение методов и средств познания, обучение и

самоконтроль для интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции ... (ок-15)

Профессиональными компетенциями: Дизайнер должен быть способен анализировать и определять требования к дизайн-проекту, быть способен синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекту, научно обосновать свои предложения (пк-1) ... должен уметь разработать проектную идею, основанную на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи, возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем, комплекс функциональных и композиционных решений (пк-3); должен быть способен конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекций, комплексов, сооружений ... (пк-4); ... так же бакалавр должен быть ориентирован на преподавательскую деятельность в общеобразовательных учреждениях, учреждениях средне - профессионального и дополнительного образования, быть способен планировать учебный процесс, выполнять методическую работу, самостоятельно читать лекции и проводить практические занятия (пк-6) [8, 5-7 с]. Согласно структуре общеобразовательной программы бакалавриата дисциплина «история искусств» входит в общепрофессиональный цикл. В результате освоения курса студент должен «знать историю культуры и искусств, дизайна, науки и техники, классификацию видов искусств, тенденции развития современного мирового искусства, направления и теории в истории искусств и дизайне, школы современного искусства и дизайна...» [8,9-10 с]. Согласно этому документу дисциплина «истории искусства» способствует формированию такой компетенции дизайнера, как владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей для ее достижения. Таким образом, формируя общекультурную компетенцию.

На наш взгляд влияние знания теории и истории искусства на формирование профессиональной компетентности дизайнера значительно шире

и затрагивает значительно большее число компетенций, в том числе и непосредственно профессиональных. Дизайнеру просто необходимо разбираться в истории и теории искусства. Не только непосредственно в живописи, скульптуре, прикладном искусстве, но так же и истории развития предметно-пространственной среды человека вообще. Предметно-пространственная среда (man - madeenvironment — англ.) — это все что окружает человека, т. е. совокупность природных и искусственных пространств и их вещного наполнения. Она находится в непрерывном взаимодействии с человеком и изменяется согласно его запросам [5]. Трактовка термина «искусство» вообще неоднозначна. Сфера его действия никогда не ограничивалась только эстетической сферой. Она всегда была тесно переплетена с культово-религиозной, политической, познавательной, этической деятельностью и т.д. Специфика искусства такова, что многое из того, что мы сейчас относим к предметам искусства, было создано сугубо в утилитарных целях. Мы присваиваем всем этим объектам статус произведений искусства - вырывая их из сферы религиозного, культового и помещая в сферу эстетического. Таким образом, современный мир искусства часто образуется из культурных объектов, не имевших первоначально подобного статуса. Это говорит о самой специфике искусства, как формы деятельности человека, направленной на наглядно-чувственное проявление не только красоты, самой по себе в ее светском понимании, но прекрасного как такового - восходящего к религиозному, спиритуальному уровню мировоззрения человека, создающего произведение искусства и его эпохи [6]. Дизайнеру необходимо иметь представление о развитии интерьеров, предметов мебели, всевозможной утвари и убранства, а так же разбираться в истории архитектуры, костюма и прочих объектов, когда и где-либо использовавшихся человеком. Так как все созданное в какую-либо эпоху - от горшка до военной арматуры, имеет общие принципы и отражает мировоззрение и суть своей эпохи. Неправильно рассматривать историю искусства отдельно от собственно истории. Его должно изучать в неразрывной связи с условиями, в которых оно возникло. Тенденции в

развитии больших стилей изобразительного искусства отображают ценностные приоритеты культуры каждой эпохи [9]. Стил ь в дизайне – есть художественно-пластическая однородность предметно-пространственной среды и ее элементов, выделяемая в процессе восприятия материальной и художественной культуры как единого целого [5]. При этом дизайнеру нужно разбираться во всем этом не на уровне дилетанта, способного собрать в интернете необходимую информацию для своей работы. Дизайнер должен чувствовать сам дух того или иного времени, быть осведомленным в истории материальной культуры и быта. Знать какие предметы рукотворного окружения людей, когда и зачем появились, какими слоями общества и как использовались и развивались, что не устраивало людей в них и зачем они были необходимы, как и ради чего изменялись и почему выходили из употребления. Это касается всего, чем бы ни занимался дизайнер - от интерьера и элементов его наполнения до малых архитектурных форм. Эти знания необходимы дизайнеру вовсе не только для того чтобы создавать эклектичные произведения, используя элементы различных исторических стилей, хотя и для этого тоже. Вспомним определение эклектики (от греческого Eklektikos – способный выбирать, выбирающий) – соединение разнородных, разнохарактерных художественных элементов, обычно имеющее место в периоды упадка искусства. Черты эклектизма, например, заметны в позднем древнеримском искусстве, комбинировавшем формы, заимствованные из искусства Греции, Египта, Передней Азии и др.[3]. В дизайне среды - это сочетание в ее облике разнородных по стилю, происхождению, противоположных по художественному смыслу, «несовместимых» элементов архитектурного декора, вещей, произведений искусства, «выпадающих» из условного стилистического единства средового объекта. Но зачастую при проектировании средовых комплексов эклектика почти неизбежна. Даже если архитектурная основа среды задумана в одном стилистическом ключе, она сплошь и рядом вступает в конфликт с обликом многих элементов ее предметного наполнения. Многие вещи, несут на себе стилистику другого времени, условий производства, или же личного вкуса

хозяина интерьера. Кроме того, потребность использовать в одном объекте средового искусства компонентов декора и оборудования с противоречивыми визуальными характеристиками в свое время привело к повышению профессионального мастерства проектировщиков. Были разработаны особые технологии, позволяющие эстетически совместить элементы разнородных смыслов и впечатлений. Таким образом, эклектика в дизайне не может считаться свидетельством неумелости или творческой ограниченности автора. Это осмысленный поиск средств художественного синтеза объектов и форм, казалось бы, внешне не подлежащих совместному эстетическому существованию [5]. Кроме того при проектировании предметно-пространственной среды зачастую необходим синтез разных видов искусства, рассчитанный на многогранное эстетическое воздействие. В проекте среды могут быть применены такие виды пространственных искусств, как живопись (в том числе и монументальная), скульптура и декоративно-прикладное искусство. Их произведения, поддерживая друг друга, образуют активные композиционные узлы, которые способствуют становлению идейно-содержательных и зрительно-целостных пространственных формирований. Сами же эти произведения могут стать центрами композиционной структуры интерьера или комплекса сооружений, их доминантными точками. Но они будут выполнять эту функцию только если эти произведения органично вписываются в идейно-художественный замысел проекта, а так же если сами они обладают высоким качеством формального решения [5]. Так, дизайнер интерьера должен знать, как наилучшим образом использовать произведения искусства, как современные, так и созданные в различные исторические эпохи, и их копии в организации предметно-пространственной среды с точки зрения эргономики, колористики и назначения помещения. Так же использование произведений искусства в проекте должно быть исторически и культурно обоснованно или же напротив грамотно противопоставляться ему ради определённой идеи.

Знание истории и теории искусства также необходимо при проектировании новых объектов, интерьеров и экстерьеров. Можно черпать вдохновение в формах предыдущих эпох, и это будет нести определённую смысловую нагрузку. Или создавать проекты, воплощающие принципы, законы, применяемые в исторических стилях, такие как симметрия или асимметрия, строгость или фривольность форм, их лаконизм или вычурность, пропорциональность и т.д. Используя эти принципы в современных интерьерах, объектах проектирования можно добиться тех эффектов, которые были присущи аналогичным объектам в тот или иной период истории. Так, например, если использовать в проекте принцип строгости и симметрии классицизма, можно добиться ощущения стабильности и традиционности, при этом используя наполнение в любом другом, в том числе и современном стиле [1]. При проектировании общественных зданий, призванных вызывать благоговение, например зданий научного, культурного или религиозного назначения, можно использовать готические принципы композиционного построения, при этом так же, не используя средневековые формы. Использование принципа насыщенности интерьера мебелью и аксессуарами, характерными для викторианской эпохи, придаст интерьеру созвучие эпохе, при этом в интерьере может не быть ни одной антикварной вещи и т. д. [7].

Даже если вовсе не затрагивать исторические модели при проектировании новых форм и пространств, знания о них необходимы дизайнеру, хотя бы в качестве основы для того, чтобы создавать что-то совершенно новое. Нет ничего абсолютно нового. Все новое рождается из уже созданного. Знание и понимание тех условий, при которых создавались какие либо формы, а так же причины, почему люди придумали их именно таковыми, даст ответ на вопрос, что стоит создать сейчас, и какими должны новые формы быть. Во все времена деятельность дизайнера заключается в том, чтобы удовлетворить потребности человека в комфорте, повышении самооценки. Продукт деятельности дизайнера должен соответствовать представлениям и

эстетических ценностях. Ведь если рассмотреть историю использования человеком любых предметов, от объектов искусства до самых заурядных предметов быта, люди всегда руководствовались одними и теми же аспектами при их создании, приобретении и использовании. Культуры, моды, стили менялись, но эргономические и психологические потребности человека в отношении окружающего пространства, в том числе и предметного наполнения и вещей, закладывались в далеком прошлом и практически не изменились. Кроме утилитарной функции предмета быта, как и почти любые вещи рукотворной среды, по мере развития духовного мира человека стали средством самовыражения, показателем вкуса, статуса, образованности, материального достатка, стиля и мировоззрения своего владельца. Предмет быта трансформировался в предмет культуры и далее в произведение искусства. Все, что бы ни приобретал человек, чем бы ни пользовался, ни окружал себя, всегда было призвано выразить личность хозяина и его предпочтения, сообщить о его благополучии и миропонимании [4]

В каком-то смысле изучением искусства, предшествующих веков или соседних народов, занимались с начала появления искусства. Одни культуры древности перенимали и адаптировали под свои потребности формы и организацию пространств соседних более развитых или предшествующих цивилизаций. В последствие они формировали свой собственный стиль, синтезируя и перерабатывая заимствованные формы. Так, например античный мир и в частности Римская империя, и западная и восточная, наложили значительный отпечаток на культуру, как Европы, так и всего средиземноморья, в том числе, через Византию, и на арабский восток. Что касается европейского искусства и культуры, оно всегда, за исключением периода готики, по возможности стремилось подражать античному миру-Римской республике или империи, или же ее позднего варианта Византии. В различные эпохи подобные подражания имели свой социальный смысл - продемонстрировать свою преемственность великой цивилизации древности и

заявить о своих правах посредством окружающих и использующихся форм, выразить свои мировоззренческие идеи, создавая вокруг себя мир напоминающий мир прошлого, имеющий схожие с ним ценности [4].

Таким образом, можно прийти к выводу, что знание истории и теории искусства со всех его сторон так же важно для формирования профессиональной компетентности дизайнера, как и знания эргономики, колористики, формообразования и других дисциплин. Непосредственно знание истории и теории искусства может дать осознание социальной значимости своей будущей профессии и мотивировать к выполнению профессиональной деятельности (ок-8). История дает возможность осознавать сущность и значение информации в развитии общества, в том числе и современного (ок-14). Развивает и способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе на примере исторических событий и явлений культуры, и их отражении в искусстве и дизайне, что также способствует усвоению уроков истории [2]. В формировании профессиональной компетенции дизайнера так же необходимы знания положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук. Из истории искусства мы можем видеть, как это делалось тогда, и получить ответ на то, как это можно сделать сейчас (ок-9). Кроме того дисциплина непосредственно воспитывает готовность к уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям, толерантному восприятию социальных и культурных различий (ок-10); Так же стает понятно значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации (ок-12)

Кроме того знание и понимание развития искусства оказывает непосредственное влияние на профессиональные компетенции. Если дизайнер разбирается в истории предметно-пространственной среды и всех ее составляющих - интерьера, мебели, утвари, непосредственно предметов искусства, то он лучшим образом способен анализировать и определять

требования к новому дизайн-проекту, может синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта, научно обосновать свои предложения, так как имеет значительный «багаж» знаний в этой области, почерпнутый из истории создания рукотворной среды (пк-1). Отсюда и развивается умение разработать проектную идею, основанную на концептуальном творческом подходе к решению дизайнерской задачи, возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем, комплекс функциональных и композиционных решений (пк-3). Обладая большим запасом знаний об истории развития вещей, архитектуры, интерьеров и т.д., дизайнер приобретает компетентность в конструировании предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений. При этом он может проектировать высокохудожественные формы, а не китчевые объекты массовой культуры (пк-4). Кроме того знания истории искусства могут непосредственно настроить выпускника творческих, художественных факультетов и отделений на преподавательскую деятельность (пк-6). Для этого дизайнер должен получить серьезные знания истории и теории искусства и иметь желание развиваться в этом направлении самостоятельно. Этому конечно способствует и как мастерство преподавателя, и способность его заинтересовать студентов, так и материально-техническое обеспечение, применяемое при чтении лекций, в том числе специальное оборудование, наглядные пособия, электронная техника. Так же не последнюю роль играет и помещение, в котором проходят занятия. Оно должно соответствовать определённым требованиям: иметь управляемое освещение, позволяющее обеспечить затемнение одновременной подсветкой мест для записей, достаточно большой экран, компьютерное обеспечение и т.д. По нашему мнению, изучению истории и теории искусства должно уделяться особое внимание, а сам процесс преподавания должен постоянно коррелироваться с другими курсами, формирующими профессиональную компетентность дизайнера.

Библиография:

1. Ахремко В. А. Стили интерьера в дизайне типовых квартир / В. А. Ахремко. - Москва: Эксмо, 2014.- 224 с.: ил.
2. Еманова Ю.Г., Яо М.К., Конькова Д.В., Депутатова А.П. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРТПЕДАГОГИКИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5; [электронный ресурс] URL: <http://www.science-education.ru/119-15053>
3. Культура и культурология справочник [электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.artap.ru/cult/x_eklektikos.htm (10.11.14)
4. Мак-Коркодэйл Ч. Убранство жилого интерьера.- Изд.- во «Искусство» 1990.- 248 с
5. Минервин Г.Б. и др. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник /Г.Б. Минервин, Д 44 В.Т. Шимко, А.В. Ефимов и др.: Под общей редакцией Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко. — М.: «Архитектура-С», 2004, 288 с, ил.
6. Овинникова Ю.А. Эстетика: курс лекций./ Ю.А. Овинникова, В. Б. Рожковский - Ростов н/Д: Феникс 2008.- 350 с.
7. Стили интерьера от классики до авангарда/ пер. с англ.- М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010.-96 с.: ил.- (Советы по оформлению интерьера)
8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация (степень) "бакалавр") [электронный ресурс].- Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm780-1.pdf (5.11.14)
9. Яо М.К. Методическая специфика преподавания истории искусств // Педагогика худ. Образования: история, методология, практика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием, посвящ. 50-летию ф-ту худ. образ. ТГГПУ) (г. Казань, 9-10 дек. 2010 г.): в 2 ч./М.К.Яо, Ю.Г. Еманова– Казань: ТГГПУ, 2011. – Ч.1. – С. 412-416.

