Е.А. ЗАЕВА-БУРДОНСКАЯ
Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Средовой дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: lenartt@gmail.com

E.A. ZAEVA-BURDONSKAYA
Candidate of art history, professor of the department «Environmental design» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: lenartt@gmail.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИТУАЦИИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF PROJECT ACTIVITY IN THE SITUATION OF MULTIDISCIPLINARY DESIGNER TRAINING. METHOD PROBLEMS

Дизайн-образование опирается на серьезную методическую и научно-теоретическую проектную базы. В ситуации многопрофильности подготовки специалистов кафедра разрабатывает программную базу как целостную взаимосвязанную систему, адаптивную к постоянно меняющимся условиям реальности и требованиям дизайн-практики, опирающуюся на традиционные художественные приемы и инновационные цифровые технологии и проектные методы.

Design education is based on a serious methodological and scientific-theoretical design base. In the situation of multidisciplinary training of specialists, the department develops a software base as an integrated interconnected system, adaptive to the ever-changing conditions of reality and the requirements of design practice, based on traditional artistic techniques and innovative digital technologies and design methods.

Ключевые слова: Образовательные технологии, редовой дизайн, проектные методы, проектирование, средовой подход,

дизайн мультимедиа, профиль подготовки, рабочая программа.
Keywords: educational technologies, environmental design, design methods, design, environmental approach, multimedia design, training profile, training program.

Сегодня даже самый незначительный прорыв в дизайн-образовании невозможен без глубокой методической и научно-теоретической проектной базы. Основу этой деятельности чаще всего составляют учебные Рабочие Программы.

В соответствии с задачами, поставленными перед отечественной высшей школой в сфере профессионального образования, выстроена и стратегия подготовки современного выпускника — профессионала в области средового дизайна. Емкость и широта специфики средового проектирования предполагают целый спектр дисциплин, по которым осуществляется подготовка студентов на кафедре «Средовой дизайн» МГХПА им. С.Г.Строганова. В своей лекции об эволюции проектирования Глазычев В.Л. выделяет в качестве основополагающих параметров проектной деятельности, ведя ее начало еще с египетских пирамид, проектную документацию, «манеру» исполнения и авторство проекта [1]. Манера (или метод, говоря современным языком), авторство сохранили свою ценность, войдя в профессиональную педагогическую систему в качестве авторских методик. Обучение данным дисциплинам ведется высокопрофессиональными специалистами в конкретной узкой области дизайна по разработанным авторским методикам.

Сегодня документом, регулирующим методическую работу кафедры, в котором сформулированы самые насущные задачи высшего профессионального образования, является Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, фиксирующий актуальные тенденции и потребности в подготовке будущих профессионалов дизайн-практиков. В соответствии с ним, корректируется и выстраивается основная стратегия деятельности кафедры. Быстрый рост информационного поля, техногенная динамика не могут обойти и процесс образования. На сегодняшний день на первый план выходят уже не столько методики в чистом виде, сколько образовательные технологии, включающие в себя четкое поэтапное ведение дисциплины, ее наполнение и техническое обеспечение процесса передачи знаний.

Подход к методическому обеспечению как к технологии обусловлен и новыми требованиями, предъявляемыми к учебному про-

цессу. Это, в первую очередь, необходимость высокой степени его мобильности и вариативности. Широта областей проектирования, свойственная средовому дизайну, позволила осуществить на кафедре многопрофильную подготовку. «Дизайн среды» и «Дизайн мультимедиа» стали равноправными профилями подготовки выпускников. В качестве основных задач современных технологий образования выдвигается «воспитание креативности, проектного сознания и аналитической восприимчивости» [2].

Кафедра «Средового дизайна» ориентирована на тонкий синтез традиций старой школы дизайна и инновационных процессов, происходящих в профессии. «Методика дизайна среды опирается на методы и приемы творческой деятельности, использующие эвристическое мышление, поиски новых идей. В мировой проектной практике происходит постоянная переориентация целей и переоценка возможностей дизайн-образования» [3]. Развитие цифровых компьютерных технологий, совершенствование технической и программной базы оснащения кафедры позволили более серьезно сосредоточить свое внимание на перспективном и достаточно новом секторе средового дизайна — «Дизайне мультимедиа». Мультимедийные технологии, оперирующие виртуальной реальностью, в соединении с существующими разработками в области традиционного средового проектирования позволили реализовать проектный выход, с большим потенциалом синтеза реальной и виртуальной реальности. В этой связи необычайно важной становится проблема воспитания проектировщика, «готового к восприятию постоянных изменений как нормы профессиональной деятельности» [4], совершенствованию своего мастерства в дополнительных форматах лекций, курсов, мастер-классов, к примеру, знакомящих с новейшими тенденциями в области проектирования медийного контента, развивающегося с невероятной скоростью.

Учитывая систему двухступенчатого образования, принятого в высшей школе, бакалавриат и магистратуру, подготовка студентов на кафедре проходит по четырем учебным планам, соответственно двум профилям: «Дизайн среды» и «Дизайн мультимедиа» и двум уровням: бакалавриата и магистратуры. Пакет программ данных методических комплексов является целостной сбалансированной учебно-методической системой образовательной деятельности кафедры. Среда стала достаточно емким понятием в дизайне. Подтверждение тому — весь

объем тематических направлений, связанных с организацией функционального, комфортного и художественно полноценного пространства деятельности человека. Согласно определению, среда сформировалась «как единство материально-пространственных условий осуществления какого-либо процесса, явления, события и особенностей самого этого явления с появлением средового подхода, декларирующего комплексность, взаимодействие существования и развития человека и его окружения, создаваемого им в результате его деятельности... Многогранность этого понятия концептуальна: его можно рассмотреть с позиций структуры (пространство, наполнение, визуальная организация, идейно-образное содержание), с точки зрения функционального назначения (производственная, жилая, рекреационная, среда общественных зданий и сооружений), уровня потребления (открытые пространства, городская среда, интерьеры). Но для проектировщика ... все это богатство представлений о среде всегда материализовано в так или иначе вычлененные из общей ткани нашего окружения конкретные предметно-пространственные образования: фрагменты среды (средовые объекты), которые, в свою очередь, могут составлять средовые системы различного ранга, рода и степени сложности» [5]. В центре внимания любого средового проекта находится человек во всем многообразии своих потребностей: благоустройства городских территорий, досуговых и праздничных мероприятий, экспозиционных пространств и рекламных акций и т.д. Процессуальный характер, оформляющий деятельность человека по освоению пространства любого характера и свойства, будь то интерьер или экстерьер, естественный ландшафт, включая экстремальную природную среду, искусственная рукотворная архитектурная или смешанная интерьерно-экстерьерная ситуация, лежит в основе любого проекта, вне зависимости от специфики профиля. Существуют общие базовые принципы и приемы проектирования, единые для всей системы проектной подготовки кафедры, лежащие в основах методики средового подхода. Именно это условие позволяет связать воедино в устойчивую системную целостность столь разные, на первый взгляд, профили подразделения.

Говоря о методике, особо следует остановиться на формах обучения, существующих на кафедре. С каждым годом их формат все более разнообразен: от традиционных лекций и консультативных занятий до мастер-классов известных дизайнеров и успешных практикующих

коллективов дизайн-бюро, приглашенных кафедрой. Практикуются выездные лекции и семинарские занятия в музеях и на профессиональных выставках. Особой формой работы вне аудиторий становятся различные по содержанию практики, где занятия под руководством педагогов проходят по месту сбора материала (летняя бионическая практика) или на производственной базе (производственная проектная практика и преддипломная проектная практика).

В силу ограниченного объема данной работы, в нее вошла только часть всего объема существующих Рабочих Программ кафедры. Это программы, являющиеся авторскими творческими разработками, в наибольшей степени отражающими средовую проектную специфику кафедры. К сожалению, за пределами публикации остались интересные программные разработки, также заслуживающие внимания и публикации в последующем отдельной работе.

Начать обзор программ логичнее с профиля «Дизайн среды» как базиса всех последующих инновационных направлений и методических надстроек. Наиболее емкими и основополагающими для всех пропедевтических и спецдисциплин в области методического обеспечения являются дисциплины проектного характера.

В качестве особенности программы «Проектирование» следует отметить ее грамотную, логично выстроенную структуру учебных заданий. Исповедуется ведущий принцип — «от простого — к сложному». Трудно переоценить важность начальной подготовки дизайнера среды. Именно на первом этапе формируется проектная культура и навыки, необходимые в будущем. Этому посвящены задания 1 и 2 семестров, направленные на знакомство студента с первичными и важнейшими основами проектной деятельности, такими как модульная сетка и масштабирование, план и планировочная ситуация, плоскостная и объемно-пространственная композиция и т.д. Параллельно идет освоение навыков традиционных проектных графических техник — архитектурной отмывки, проекционного черчения, корпусной покраски и т.д. От грамотности освоения данного этапа зависит и решение студентами многих последующих более сложных проектных задач.

Важнейшим в методике более сложных заданий становится выбор параметров, по которым собственно и выстраивается проект, вне зависимости от типологии и величины разрабатываемой среды и специфики ее наполнения. В данном подходе оказываются связанными

в единую систему и формальные и содержательные принципы проектирования. На старших курсах проектирование подчиняется задачам эстетики художественно-образного моделирования концептуального характера с ориентацией на реального заказчика. Осваиваются задачи поиска художественно-образного и образно-стилистического решения объекта, принципы функционального зонирования, основы концептуального проектирования с последующим созданием сложной целостной полифункциональной эмоционально насыщенной среды со своим сюжетным «сценарием». Средством для подобных решений становится комплекс знаний и навыков, почерпнутых студентом в течение всего процесса обучения на спецдисциплинах, чаще ориентированных на решение более узких проектных задач. К примеру, знакомство с компьютерным моделированием позволило существенно расширить приемы графической презентации средового проекта, введя в задачи курса 2d- и 3d-моделирование, видеопрезентацию с элементами флэш-технологий. Знание материалов и технологий позволяют ввести в проект элементы светодизайна, спецрисунок работает с проектным антуражем, макетирование предлагает навыки объемно-пространственных макетов различных масштабов — от единичных средовых объектов до ситуационных планов и т.д.

Само понятие «среда», ориентированное на процессуальное постижение проектируемого пространства, предполагает самые различные виды, методы и способы реализации сценарных концепций и формообразующих композиционных решений на основе средового системного подхода к раскрытию каждой конкретной проектной задачи.

В данной методике кафедрой во главу угла ставится связь с реальной практикой проектирования, без ущерба выполнения учебных задач. Грамотно выстроенная методика дисциплины «Проектирование» позволила с успехом реализовать на практике ряд курсовых бакалаврских проектов. Многие проекты, выполненные по заказам предприятий и организаций, отмечены благодарностями и приняты к реализации в последующем. Высокий уровень проектирования позволил студентам стать лауреатами многих российских и международных профессиональных конкурсов и области дизайна среды.

Программа дисциплины «Пропедевтика» знакомит с наиболее важными для начального обучения студента 1 курса основами композиционного мышления. Грамотно разработанная структура последо-

вательно усложняющихся интересных заданий постепенно погружает студента в мир проектной культуры с учетом особенностей средовой тематики, учит базовым основам профессионального языка проектировщика с его мерой абстрагирования, условности и лаконизма выражения. Особенностью композиционных задач становится уход от абсолюта абстрактной формы в сторону образной с сюжетным началом. Принципы гармонизации средового объекта раскрываются двухмерной графики, рельефа и объемного макета, подготавливая студента к восприятию объекта средового проектирования в его поступательном развитии от единичного до многокомпонентного. Курс впервые знакомит студента с профессиональней «кухней» дизайнера — выполнением этапа эскизирования.

Продолжает начатый диалог абстрактного и образного мышления предложенная методика Программы дисциплины «Макетировании», где первокурсник, овладев азами инструментария, материалов и технологий современного макетирования, постигает тонкости объемно-пространственного представления средового объекта, его масштабирования, взаимосвязи технологических приемов и конструктивных решений с методами проецирования и т.д. Своеобразием подхода к достаточно универсальной для дизайна проблеме становится формулировка заданий сугубо средового характера во взаимосвязи сюжетно-тематической и технологической.

Профессиональный проектный язык будущего дизайнера формируется параллельно на многих дисциплинах, среди них — Программа «Специальный рисунок». Навыки проектной графики уровня сюжетно-предметных композиций курса «Пропедевтики» продолжены в более технически- и изобразительно- сложных графических задачах во всей полноте от архитектуры и естественного ландшафта до человека. Методика оперирует знаниями междисциплинарного характера: и академического рисунка, и проектного композиционного подхода с целью нахождения оптимального баланса выразительно-изобразительных начал изображения проектного антуража и стаффажа. Инновационным в структуре заданий стало коллажное совмещение ручной и компьютерной графики.

«Двадцатый век, вступив активно в фазу научно-технологических прогрессов, создал Проектную культуру (дизайн), которая сопряжена с проектной деятельностью и тем самым направлена на осознан-

ное формирование окружающей человека искусственной среды. Она включает в себя: ценности жизни, среды или культуры; связи проектной культуры с иными соцелостными с ней образованиями, образом жизни и присущей ему социальной культурой, визуальной культурой, охватывающими широкий круг зрительно значимых ценностей, образов, произведений и т. д. Таким образом, Проектная культура, а, следовательно, дизайн, направлены не только на формирование среды жизнедеятельности человека, но и практически на любую деятельность человека» [6]. Понятие проектной культуры стало краеугольным для современного этапа проектной деятельности, ушедшее от проектно-функционалистской парадигмы прагматизма «хорошего дизайна» 60-х годов XX века. Согласно Сидоренко В.Ф., «понятие „проектная культура», соединяющее в одном термине два ключевых слова — „проектность» и „культура», является новой методологемой, альтернативной методологеме „проектная деятельность"» [7], где проектность и художественность оказываются сопряжены. Проектный подход дизайнера формируется путем все более широкого охвата форм и методов проектирования, включая его широкий историко-культурный контекст. Примером служит методика, разработанная в Программе дисциплины «Формообразование в дизайне среды» (3 курс), практически не имеющая аналогов.

Переход к образно выразительному сюжетному формообразованию осуществляется на примере проектной адаптации исторической, проверенной временем, стилевой формы и приемов пространственного формообразования, основанных на стилевых композиционных закономерностях. Выделенные в последовательные этапы анализ, трансформация и последующий синтез стилевого прототипа в новый формо-образ объединяются в метод стилизации, который становится активным инструментом проектирования. В поиске целостного образно-стилевого решения объемно-пространственной среды происходит знакомство студента с основами создания художественно-образного концептуального замысла будущего проекта. Этот этап методически представлен как ряд взаимосвязанных действий, от формальной адаптации исторического стилевого прототипа к задачам создания современной проектной концепции с сохранением стилистических образных ассоциаций. Универсальность метода стилизации позволяет в последующем перерасти границы узкостилевых примеров и распространить этот метод на весь широчайший пласт проектных концептуальных задач. Опыт соотнесе-

ния концептуального и формального уровня проектной идеи позволяет добиваться четких программируемых результатов.

Достаточно новым, но крайне важным для профессиональной подготовки будущего дизайнера среды стал лекционный курс «Материаловедение и конструкции». В известной формуле диалога «функционального — эстетического» заключен потенциал технико-технологического начала дизайна, искусства бифункционального по своей природе. Средовой дизайн не стал исключением из этого общего правила. В качестве главной методической установки дисциплины выдвинута стратегия формирования у студентов системных знаний основных материалов дизайна и их свойств в совокупности с технически грамотными методами выбора материалов и технологий при реализации проектов. Структура заданий курса вместила в себя огромный опыт дизайн-практики, что существенно повлияло на выбор принципиального нового для кафедры формата, результирующего процесс лекционно-теоретической формы обучения. Это — выход на реальное проектирование: выбор необходимого материала, исходя из совокупности проектных требований и практика составления карт материалов разрабатываемых проектов. Ориентация на перспективные современные технологии дает представления об экологической чистоте материалов, расширяет представление об инновационных разработках во взаимосвязи вида материала, его формы и его возможностей.

Профессиональное становление дизайнера было бы неполным без методически четкой ориентированности проектной деятельности на формы ее реального функционирования и практическую реализацию проектного продукта. Круг вопросов, посвященных данной, важнейшей на сегодняшний день, теме, подробно раскрывается в Программе дисциплины «Организация проектной деятельности» (3 курс). Связь процесса художественно-творческого проектирования с механизмами его организации на практике выстраивается на уровне современного овладения научными методами управления проектами, сопряжена с переводом проектного мышления на системный уровень обобщения всех составляющих процесса проектирования. Особое внимание уделено структуре организации творческой и производственной деятельности дизайнеров и принципам командной работы в проектных коллективах. Четкое понимание принципов и направлений изменения и совершенствования организационных форм работы дизайнера-проектировщика позволит провести четкий вектор от этапа создания до реализации дизайнерских

проектов. Опыт практической проектной работы позволил методически грамотно и логично перенести опыт реального проектирования на области анализа применения современных подходов в проектной деятельности и управления проектами. Связь с учебным проектированием отразилась в раскрытии важных аспектов этого процесса: специфики этапов процесса проектирования, методов проведения предпроектных исследований и применения инструментов проектной деятельности с учетом особенностей проектирования средовых объектов.

Двухступенчатая система подготовки выпускников, последовательно выстраиваемая по Программам бакалавриат — магистратура уже на этапе бакалаврской подготовки требует от студента начальных знаний научно-исследовательской работы. Знакомство с базовыми методами и приемами проектных исследований, применяемых в средовой дизайне, становится необходимым способом планомерного и поступательного раскрытия в учащемся потенциала исследователя. Программа дисциплины «Исследования в дизайне» нацелена на первое и самое общее знакомство с методологией научных и проектных исследований, более полное раскрытие которых, будет осуществлено уже в магистерских Программах. Достаточно сложная для студентов тема исследовательской методологии в дизайне преподносится в ясной и доступной форме, минуя сложности, связанные с обучением научно-аналитическим подходам. Акцент в методике дисциплины переносится на раскрытие особенности социокультурного контекста в дизайн-деятельности. Именно этот аспект научно-исследовательской подготовки будущих дизайнеров получает дальнейшее развитие в программах магистратуры.

Многие из перечисленных программ являются действующими и для профиля «Дизайн среды» и для профиля «Дизайн мультимедиа». Среди них — Программа дисциплины «Теория и методология дизайна». В основу методики курса положен авторский срез всей историко-теоретический модели зарубежного и отечественного дизайна в их концептуальном формате. Особое внимание заострено на методологических подходах проектирования средовых объектов. Знакомство с такими фундаментальными для современного проектирования основаниями в их исторической перспективе, как системное моделирование в проектировании среды или методология системного анализа при принятии проектных решений становится важнейшим звеном профессиональной подготовки дизайнера XXI века.

Примечания:

1. *Глазычев В.Л.* Лекция об эволюции проектирования Архив ШКП / Школа второго состава / «Проектирование». Крым. Новый Свет, 2001. URL: http://www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/8 (дата обращения: 2.09.2018).

2. *Волостнова Т.И.* Современные технологии образования в высшей школе. Мир науки и образования. 2015. № 3. URL: http: //cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-obrazovaniya-v-vysshey-shkole (дата обращения: 4.09.2018).

3. *Власенко О.В.* Методы и средства преподавания проектирования в дизайне среды // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. URL: http: //science-education.ru/ru/article/view?id=19939 (дата обращения: 1.09.2018).

4. *Шулика Т.О.* Методология проектно-художественного синтеза на примере архитектурно-дизайнерского проектирования по специальности // Международный электронный научно-образовательный журнал AMIT. 2010. № 3.

5. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б.Минервин, В.Т. Шимко, А.В.Ефимов и др. / под общ. ред. Г.Б.Минервина и В.Т.Шимко. М.: Архитектура-С, 2004. URL: http: //archizona.ru/disain_illustrirovanniy_slovar_spravochnik.htm (дата обращения: 21.09.2018).

6. *Ткаченко Е.П.* Концепция дизайн-образования в современных условиях / Е.П.Ткаченко, С.М.Кожуховская // Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2007. Вып. 2 (41): Дизайн-образование: спецвыпуск. URL: http: //elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/1962/1/vestnik_41_02.pdf (дата обращения 29.08.2018).

7. *Сидоренко В.Ф.* Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. доктора искусствоведения по спец. 17.00.06. М.: ВНИИТЭ, 1990. URL: http: //cheloveknauka.com/v/568837/a#?page=8 (дата обращения: 2.07.2018).

Библиография:

1. *Власенко О.В.* Методы и средства преподавания проектирования в дизайне среды // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. URL: http: //science-education.ru/ru/article/view?id=19939.

2. *Волостнова Т.И.* Современные технологии образования в высшей школе. Мир науки и образования. 2015. № 3. URL: http: //cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tehnologii-obrazovaniya-v-vysshey-shkole.

3. *Генисаретский О.И.* Лекция о месте проектирования в системе стратегической работы. Архив ШКП / Школа второго состава / «Проектирование». Крым. Новый Свет, 2001. URL: http: //www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1.

4. *Глазычев В.Л.* Лекция об эволюции проектирования 1. Архив ШКП / Школа второго состава / «Проектирование» Крым. Новый Свет, 2001. URL: http: //www.shkp.ru/lib/archive/second/2001-1/8.

5. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б.Минервин, В.Т. Шимко, А.В.Ефимов и др. / под общ. ред. Г.Б.Минервина и В.Т.Шимко. М.: Архитектура-С, 2004. URL: http: //archizona.ru/disain_illustrirovanniy_slovar_spravochnik.htm.

6. *Мельников С.В.* Образовательные технологии в вузе — новые подходы [Текст] / С.В.Мельников // Развитие современного образования: теория, методика и практика: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 29 мая 2016 г.) / редкол.: О.Н.Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (7). URL: https: //interactive-plus.ru/ru/article/80881/discussion_platform.

7. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО. С.М. Вишнякова. 1999. URL: https: // professional_education.academic.ru.

8. *Саданова Б.М., Олейникова А.В., Альберти И.В., Одинцова Е.А., Плеханова Е.Н.* Применение возможностей виртуальных лабораторий в учебном процессе технического вуза // Молодой ученый. 2016. №4. С. 71–74.

9. *Сидоренко В.Ф.* Генезис проектной культуры и эстетика дизайнерского творчества. Автореферат дисс. на соиск. уч. ст. доктора искусствоведения по спец. 17.00.06. М.: ВНИИТЭ, 1990. URL: http: //cheloveknauka.com/v/568837/a#?page=8.

10. *Ткаченко Е.П.* Концепция дизайн-образования в современных условиях / Е.П.Ткаченко, С.М.Кожуховская // Вестник Учебно-методического объединения по профессионально-педагогическому образованию / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2007. Вып. 2 (41): Дизайн-образование: спецвыпуск. URL: http: //elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/1962/1/vestnik_41_02.pdf.

11. *Шулика Т.О.* Методология проектно-художественного синтеза на примере архитектурно-дизайнерского проектирования по специальности // Международный электронный научно-образовательный журнал AMIT. 2010. № 3.

12. *Заева-Бурдонская Е.А.* Концептуальная основа пластического искусства — взгляд через столетие // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2018, № 1. С. 14–23.