С.В. Курасов

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье анализируется теоретическая, учебно-методическая и творческая ситуация проведения в МГХПА им. С.Г.Строганова Всероссийской научной конференции «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности». Дается обзор тематики и основной проблематики выступлений.

The paper discusses the theoretical, educational-methodical and creative situation of the organization of the All-Russian scientific conference «The holistic educational environment in the sphere of Art and Design as a factor of formation and upbringing creative personality» which took place at the Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts. The author reviews points of view, themes and problems expressed by the participants of the conference.

Ключевые слова: образование в сфере искусства и дизайна, формирование и воспитание творческой личности, проектное и художественное творчество, научная конференция.

Keywords: education in the sphere of Art and Design, formation and upbringing creative personality, design and artistic creativity, scientific conference.

Реформы в области отечественного образования коснулись всех слоев российского общества. Необходимо совершенствовать концепцию отечественного художественного и дизайн-образования, предлагать новые пути, средства и методы, позволяющие оперативно

реагировать на потребности общества в тех или иных специалистах, а в каких-то случаях работать на опережение. Изобразительное искусство и дизайн могут стать активной движущей силой в развитии культуры и экономики.

Современное художественное и дизайн-образование в XXI веке стоит перед вызовами времени и целым рядом проблем, к числу которых относятся такие глобальные проблемы, как экологический кризис и сбережение ресурсов, терроризм и напряженность, проблемы культурной идентичности и смена технологических укладов. Существуют и внутрипрофессиональные проблемы, связанные с появлением новых специализаций в сфере дизайна, потребностью в постоянно действующей системе дополнительного образования и повышения квалификации, адаптацией в культуре научно-технических достижений, интеграцией в дизайне опыта современного искусства и наоборот — использовании проектных дизайн-технологий, цифровых технологий в сфере современного искусства. Все это стимулирует поиск инновационных моделей образования в создании более открытой, доступной образовательной среды.

Современная художественная и дизайнерская школа постоянно корректирует подготовку специалистов в соответствии с запросами общества и работодателей, потребностями культуры и экономики, глобальными проблемами. Изменения в сфере потребления, появление новых товаров и услуг также влияют на характер подготовки специалистов. Однако на методику образования и появление новых направлений и профилей влияет и необходимость в специалистах разного уровня подготовки. Сегодня в искусстве в целом и дизайне в частности требуются специалисты на уровне арт-директоров, менеджеров и кураторов, руководителей художественных и проектных коллективов, мастеров и изобретателей, квалифицированных исполнителей, узких специалистов. Для всех этих специалистов необходима система постоянно действующих курсов, своего рода открытых образовательных пространств, позволяющих легко повышать квалификацию, заряжаться новыми идеями как в проектной и художественной сфере, так и экономической и технологической. Какие новые идеи и принципы могут быть положены в основу

такого интегрирующего художественного и дизайн-образования, как оно может взаимодействовать с другими областями творческой деятельности? Что важнее: универсальность или узкая специализация? Какие виды художественной и проектной деятельности способны взять на себя интегрирующую роль в создании гуманистической предметного окружения жизни и деятельности, в формировании образовательного пространства и развивающей среды?

29 мая 2017 года в МГХПА им. С.Г.Строганова под эгидой Министерства образования и науки РФ проходила представительная Всероссийская научная конференция «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности». В конференции приняли участие более 150 слушателей, а также 70 докладчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинской области и Алтайского края, Симферополя и Тольятти, Иваново и Тулы и целого ряда других городов России. Среди выступавших были педагоги ведущих художественно-промышленных вузов, средних художественных и дизайнерских учебных заведений и специализированные школ, руководители консалтинговых организаций и дизайн-студий, творчески-образовательные ассоциаций (всего около 20 различных государственных, общественных и творческих организаций).

Таким образом, участники представляли, во-первых, различные регионы России, во-вторых, различные уровни художественного и дизайнерского образования, а в-третьих, — достаточно представительный набор специализаций в сфере современного проектно-художественного творчества.

Уже в момент поступления заявок стало ясно, что интересы современного профессионального сообщества в сфере искусства и дизайна, включая и образовательные учреждения, группируются вокруг нескольких ключевых направлений: пути и перспективы развития образовательной среды, ступени художественного и дизайн-образования и их взаимосвязь с формированием универсальных навыков современного активнодействующего члена общества, специализация в сфере современного дизайна, педагогические концепции, образование как поле творческого, профессионального и учебно-методического эксперимента.

Перечисленные направления и определили порядок и структуру как программы конференции, так и подготовленный на основе статей и тезисов сборник материалов.

Пути развития современной образовательной среды в сфере искусства и дизайна

Включенные в этот блок выступления известных педагогов и ведущих теоретиков в области искусства и дизайна (В.Б.Кошав, МГХПА им. С.Г.Строганова; Н.П.Бесчастнов и В.Ф.Сидоренко, РГУ им. А.Н.Косыгина; А.Н.Кислицына и И.В.Палагута, СПГХПА им. А.Л.Штиглица) были посвящены анализу существующей проблемной ситуации и поиску в культуре, искусстве, дизайне потенциала для развития национальной культуры, образования, формирования творческой личности. В выступлениях А.Лебсак-Клеймасн и А.Гаспарян (Fashion Consulting Group) подчеркивалась интегрирующая роль дизайнера в сфере индустрии моды, и отмечалось, что, тем не менее, слабая подготовка в области социокультурных дисциплин и маркетинга, неосведомленность в области современных трендов и технологий не позволяют создавать конкурентоспособные проектные решения.

Слушателями с большим интересом был воспринят опыт разработки развивающей и обучающей среды детских дошкольных учреждений проектными коллективами МГХПА им. С.Г.Строганова. Детальную презентацию проектов, выполненных по заказу Департамента образования Правительства Москвы, представили К.Н.Чебурашкин и Е.А.Чебурашкина (кафедра «Дизайн мебели»), а также С.А.Смирнов (директор Научно-образовательного центра исследований и инновационных разработок МГХПА им. С.Г.Строганова). Проектирование привлекает и детей, занимающихся дизайном одежды, как убедительно показала Л.Н.Кострова, президент НО Ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла».

Проектная культура дизайна, информация о дизайне и жанрах декоративно-прикладного искусства, как показал опыт организации Университетских суббот в МГХПА им. С.Г.Строганова (доклад

зав. кафедрой «Дизайн текстиля» Е.В.Поляковой), являются универсальными, востребованными среди слушателей самых разных возрастов и профессий.

Ступени художественного и дизайн-образования как этапы формирования творческой личности

Конкретный педагогический, художественный и проектный опыт, содержащийся в докладах, убеждает в необходимости системного подхода к различным ступеням художественного и дизайн-образования с учетом необходимости развития ярких творческих образовательных программ: от приобщения детей к искусству и художественному творчеству — до понимания специфики и направленности подготовки на уровне аспирантуры и докторантуры.

Однако для полноценного развития всех ступеней художественного и дизайн-образования необходимо выпускать доступную учебно-методическую литературу. Дефицит учебников и учебных пособий по разработанным авторским курсам часто вызван нехваткой у педагогов времени и ресурсов для подготовки качественных, с точки зрения дизайна макета и полиграфического исполнения, изданий, способных успешно конкурировать с зарубежными тематическими изо-изданиями и всевозможными самоучителями.

Будущее в этой сфере, несомненно, — за комплексами и сериями учебных пособий, посвященных, например, обучению по какой-либо конкретной специальности (например, серия учебных пособий по графическому дизайну, созданная Г.М.Салтыковой, МПГУ). Другой тип издательских серий может появиться на основе сквозного обучения по какому-либо академическому предмету, знание которого необходимо для учащихся различных ступеней: рисунок, живопись, композиция, история дизайна, история декоративного искусства, общая история искусства.

Проблемы специализации в подготовке специалистов в сфере проектно-художественного творчества

Расширение палитры специальностей в сфере проектно-художественного творчества позволяет вести активный поиск

новых методик преподавания, направлений и форм художественной активности, поиск новой тематики, учитывая потребительские предпочтения, современную визуальную культуру, развитие проектного подхода как универсального инструмента деятельности.

На конференции были представлены следующие профили, специализации дизайна: графический дизайн в целом, проектирование рекламы и рекламно-информационных комплексов, дизайн книги, промышленный дизайн, текстильный дизайн и дизайн одежды, дизайн архитектурной среды.

Отдельные доклады были посвящены взаимодействию дизайна и прикладного искусства.

Современные педагогические концепции художественного и дизайн-образования и участие студентов в культурных проектах

Каждый вуз обладает своим уникальным опытом в области художественного и дизайн-образования. Систематизация этого опыта, знакомство с авторскими педагогическими концепциями и оригинальными курсами позволяют выявить и поддержать новые, жизнеспособные идеи и принципы художественного образования.

Здесь, как подчеркивали участники конференции, важно сохранить опыт и специфику уникальных авторских образовательных программ каждой конкретной школы, каждой мастерской, следуя принципу: единство не в однообразии, а в многообразии и вариативности.

Работа секции проходила в музее МГХПА им. С.Г.Строганова. Экспонаты музея декоративно-прикладного и промышленного искусства стали фоном для обсуждения темы, поднятой директором музея М.М.Зиновеевой и главным хранителем А.В.Трощинской, касающейся роли музея как фактора развития художественно-промышленного образования. Без знакомства и всестороннего анализа реальных объектов, будь то дизайна или декоративного искусства (со своей неповторимой историей, рядами прототипов и аналогов), невозможно говорить о полноценном художественно-промышленном образовании, где требуется знание глубоких пластов культуры.

Экспериментальные творческие лаборатории и инновации в системе художественного и дизайн-образования

Движение вперед невозможно без поиска и эксперимента, без попыток интеграции различных дисциплин, включения в образовательный процесс научных исследований или поисков средств и приемов художественной выразительности.

Смысл экспериментов в области дизайн-образования заключается в проверке концептуальных моделей профессии в целом; определении набора сопутствующих творческих и научно-теоретических курсов; выработке стратегий организации занятий, позволяющих повысить творческую мотивацию; взаимодействия дополнительных дисциплин с основными профилирующими проектными разработками; введении актуальной тематики в формулировки заданий.

Библиография:

1. Художественно-промышленная школа как национальная культурная ценность. К 170-летию основания Строгановского училища // Сборник статей. — М.: МГХПУ им. С.Г.Строганова, 1996.
2. *Курасов С.В.* Среда как объект проектирования. В В сб.: Московский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. 1825-2005 . Юбилейное издание. – М.: МГХПУ, 2005.
3. *Астраханцева Т.Л.* Школа Н. В. Глобы. К вопросу об изучении художественного образования в русском зарубежье. //Дом Бурганова. Пространство культуры. 2014. № 4. С. 147-152.
4. *Смоленкова Ю.А.* Поиск пластической формы. Строгановская школа скульптуры в 60-70-е годы XX века. // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2015. № 1. С. 153-159.
5. *Курасов С.В.* Становление концепции средового дизайна на специализированной кафедре МГХПА им. С.Г.Строганова //«Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» /Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. – МГХПА, 2015. – № 3. С.4-13

6. *Малясова Г.В.* Идеи производственного искусства в свободном художественном образовании: проект Б. В. Лаврова по реорганизации Тамбовских СГХМ. 1919 г. . // Дом Бурганова. Пространство культуры. 2016. № 1. С. 34-44.

7. Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс. Тенденции научных исследований, проблемы терминологии, исторические и междисциплинарные аспекты развития дизайна, декоративно-прикладного и народного искусства и архитектуры, опят художественно-промышленных школ // Материалы международной научной конференции. — М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015.