В.Ф. Зива

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

В статье обобщаются актуальные проблемы и перспективы развития образования в сфере искусства и дизайна, высказанные участниками проведенной в МГХПА им. С.Г.Строганова Всероссийской научной конференции «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности». На основе выступлений и различных точек зрения сформулированы предложения по совершенствованию и развитию образовательной среды в сфере искусства и дизайна.

The paper sums up problems and perspectives of the development of Art and Design education in Russia expressed by the participants 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. On the basis of reports of the participants and different points of view suggestions of improvement and development of the educational environment of the artistic and design training have been formulated.

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.

В современном мире образование становится все более значимым социально-культурным феноменом, приобретая новые и новые направления развития и значительно меняя содержание. Масштабный характер преобразований в нашей стране коснулся всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе образования, науки и культуры. Как известно, XXI столетие объявлено ЮНЕСКО веком образования. Идеи гуманизации, идеи глобализации, набиравшие размах в конце уходящей эпохи, в сегодняшней жизни играют ведущую роль и имеют для современности особое значение.

Современное развитие российского художественного образования, его содержательное наполнение нельзя рассматривать вне общемировых тенденций, связанных с формированием открытого образовательного пространства и единой образовательной среды. Повышение уровня социальной значимости культуры и искусства связано с формированием нового типа образованности, который трактуется, как повышение способности творческой личности адаптироваться к непрерывно меняющимся условиям жизни, следуя традиционным, укоренившимся морально-нравственным нормам и духовным идеалам, присущим отечественной культуре. Художественно-творческая деятельность в процессе дополнительного образования позволяет воспитывать у детей и молодежи способность самостоятельно развивать талант и природную одаренность; умение рассчитывать собственные интеллектуальные, творческие и организационные ресурсы, находить им наиболее оптимальное применение, самостоятельно формировать собственную творческую биографию и потенциал в кризисных и динамично развивающихся условиях.

Участники проведенной МГХПА им. С.Г.Строганова Всероссийской научной конференции «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности» коснулись в своих выступлениях всех уровней современного художественного и дизайн-образования в России: от дошкольного и школьного — и до уровня высшего образования, включая магистратуру и аспирантуру.

В настоящее время объединение сил учреждений

дополнительного образования детей, органов исполнительной власти регионов, средних профессиональных учебных заведений и вузов, работодателей, общественных организаций, СМИ и родителей есть практический шаг к созданию целостной системы открытого образования, единой образовательной среды, которые способствуют формированию и воспитанию творческой личности.

Подводя итоги выступлений и обсуждений, проходивших в рамках пленарных и секционных заседаний, можно сформулировать несколько блоков проблем, требующих более детального изучения, и ряд конкретных предложений по совершенствованию образовательного процесса в сфере искусства и дизайна.

1. Искусство, проектная культура и дизайн как универсальные компетенции.

Является обязательным проведение фундаментальных теоретических исследований в области проектной культуры как фактора образования и воспитания творческой личности, включая как профессиональное, так и общехудожественное направление, нацеленное на развитие общекультурной и дизайнерской грамотности нации.

В связи с этим возникает необходимость систематизации собственной российской истории дизайна и проектно-художественного творчества в целом, привлечение музейных собраний к созданию специализированных коллекций на данную тему, организации и проведении дидактических выставок с выпуском печатных и электронных материалов, пособий, каталогов.

Требуется разработка предложений по введению элементов дизайнерской проблематики в систему обучения в общеобразовательной школе через отдельные часы и задания, систему дополнительных классов, выпуск дополнительной учебной литературу для детей и преподавателей, организацию передвижные выставок, раскрывающих историю, средства и методы дизайна и его роль в культуре.

Необходимо развивать общее информационное пространство российского дизайна, привлекать специалистов для публикации

рецензий, отзывов на те или иные проекты, инициативы в области художественного и дизайн-образования, систематизировать данные о современных отечественных дизайн-студиях, реальных заказных проектах, концептуальных предложениях, учебных курсах и программах. Для этой цели следует использовать возможности интернет-ресурсов с периодически обновляемой информацией, профессиональных конкурсов, конкурсов учебно-методических материалов, научных конференций.

Учитывая большой исторический, творческий, учебно-методический потенциал МГХПА им. С.Г.Строганова, было бы целесообразным закрепить за академией статус головного вуза по вопросам формирования единого образовательного пространства в сфере искусства и дизайна.

Вузы дизайна, претендующие на статус головного по своему направлению, должны иметь свою ПООП и набор учебных пособий, которые отражают направления подготовки и уровень высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура, ассистентура-стажировка). ПООП являкется комплексным методическим документом, рекомендованным учебным заведением художественно-промышленного профиля для разработки и реализации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) на основе существующего ФГОС ВО и профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускников.

Подобное единое пространство может быть создано лишь при условии преодоления ведомственной разобщенности, необходима координация деятельности Министерства образования и науки, с одной стороны, и Министерства культуры — с другой.

2. Совершенствование общехудожественной и дизайнерской подготовки специалистов.

Выступавшие отмечали, что увеличение числа всевозможных платных курсов, предлагающих подготовить дизайнера, художника, живописца за несколько месяцев или даже уроков девальвирует профессию, снижает уровень требований к художественному творчеству в целом.

Россию захлестнули перепечатки зарубежных изданий для самодеятельных художников и рукоделия, имеющие слабое отношение к системному образованию. К сожалению, на фоне недостатка оригинальной отечественной литературы эти издания стали использоваться не только на курсах повышения квалификации или в классах для любителей изобразительного искусства, но и в ряде профессиональных учебных заведений.

В связи с этим назрела необходимость провести экспертизу обеспечения методической литературой и пособиями для студентов и преподавателей по всем уровням подготовки в области проектно-художественного творчества.

Ослабление внимания к общехудожественным (общедизайнерским) дисциплинам часто подается как реакция на сокращение сроков обучения при планировании бакалавриата.

Осознавая роль искусства в формировании духовного потенциала нации и место фундаментальных творческих дисциплин в формировании художественных школ искусства и дизайна, необходимо сохранить наработанный образовательный фундамент, по возможности интенсифицируя учебный процесс как в базовых, так и в специальных дисциплинах, совершенствуя формы ведения занятий и практик.

Следовательно, необходимо максимальное насыщение видеомате-риалом всех курсов лекционного типа.

Классические для среднего поколения дизайнеров академический рисунок и живопись уже не могут растягиваться на все время обучения. Они необходимы из-за низкого уровня довузовской подготовки абитуриентов, но на старших курсах должны быть разумно трансформированы в специальный рисунок, основы графики или специальную (декоративную) живопись. Часть рисовальных или живописных мастерских должна быть оборудована видеопроектором для проведения ситуационных лекций.

Архитектоника и общая композиция (пропедевтика) должны занимать достойное место в учебном процессе.

Вузы дизайна, претендующие на роль ведущих, обязаны иметь свою объемную подборку учебников, учебных и методических

пособий по основным дисциплинам как на бумажных, так и на электронных носителях для самостоятельного обучения. Рабочие программы вузовских дисциплин включают большое количество часов для самостоятельной работы, которая невозможна без ориентированной на нее учебной литературы.

Специальные дисциплины не могут не быть связанными с проведением практик как в вузовских условиях, так и вне вуза. Сложности, возникающие при проведении практик на производстве, вынуждают идти по пути частного возрождения вузовских производственных мастерских, использовать их как дизайнерские бюро или инновационные центры для раскрытия творческих и организационных ресурсов.

Учитывая индивидуальный характер образования в изобразительном искусстве, дизайне, декоративно-прикладном искусстве, необходимо провести исследования, анализ, опросы педагогов, касающиеся определения оптимальных соотношений численности педагогов и обучающихся. Существующие нормативы не позволяют эффективно проводить занятия как в области курсового проектирования, так и по общехудожественным и дополнительным творческим дисциплинам.

3. Профессионализация.

Многие выступавшие педагоги, имеющие богатый опыт практической проектной, организационной и исследовательской деятельности, обращали внимание на слабое понимание выпускниками реальной профессиональной ситуации, складывающейся в различных областях дизайна, в частности, в сфере индустрии моды, рекламе, электронных средствах массовой информации и коммуникации. Владея определенной методикой проектирования, они не имеют опыта использования данных предпроектных исследований в области потребительских предпочтений, технологии, авторского права, разработки программ реализации проекта и т.д.

Отсюда возникает необходимость в модернизации целого ряда направлений подготовки:

— введение заданий по изучению трендов, психологических и социокультурных типов потребителей;

— расширение комплекса технологических знаний за счет большей информации о перспективных разработках в области создания новых материалов и технологий, владение современными банками данных в области материалов и технологий, сопровождение подобной информации заданиями на экспериментальное моделирование;

— введение курсов по защите авторских прав, технологий презентации проектов.

Необходимо раскрывать обучающимся специфику организации дизайна как сферы деятельности (конкурсы, творческие организации), понимание взаимосвязи и взаимодействие различных специалистов, занятых в сфере дизайна и создания дизайн-разработок (структурной организация дизайн-студий, креативных, консалтинговых и рекламных агентств и т.п.).

4. Развитие экспериментальных форм и методик образования, вовлечение студентов в проведение научных исследований.

Необходимо разнообразить формы и методы проведения занятий; включать в практическую творческую проектную работу (курсовое проектирование) элементы мастер-классов, коллективные обсуждения предпроектных исследований, презентации, создание мобильных групп для совместного проектирования. Сбор, исследование, анализ и визуализация материалов, экспериментальное проектирование могут стать основным содержанием не только основных профилирующих или вспомогательных дисциплин, но и стать элементом преподавания научно-теоретических циклов.

Организация же курсового проектирования, курсов повышения квалификации в системе дополнительного образования должна носить характер творческих лабораторий и мастерских, с возможностью подключения к тематике реальных заказов.

В вузах, в которых имеется достаточный научно-творческий потенциал, необходимо как можно более быстрое становление и развитие креативных магистерских программ как академического,

так и практического типа. В противном случае мы лишимся возможности продолжения полноценной работы аспирантуры и плодородного поля для «взращивания» высокоинтеллектуальных креаторов-практиков.

Необходимо активизировать студенческую научную деятельность и сформировать региональные и общенациональные проекты включения студентов в проектное движение «Дизайн как условие национальной идентичности личности».

Определяющей целью стандартов всех уровней подготовки важно установить принцип соединения интеллектуальных и эмоционально-творческих задач дизайн-образования на основе традиций российской культуры и искусства. Этот аспект отвечает традициям народного и Древнерусского искусства, также более чем 300-летней подготовки, сформированной на основе традиций Академии наук — Академии живописи, ваяния зодчества, 200-летней истории художественно-промышленного образования (МГХПА им. С.Г.Строганова и СПГХПА им. А.Л.Штиглица), Горнозаводских школ, также учебных заведений XX века, включая накопленный в системе советского художественно-графического образования (1941/53–1999) опыт связи графических, инженерных дисциплин и художественных техник в области инженерно-технического творчества, изобразительного и декоративно-прикладного искусства и предметно-пространственной среды.

Все перечисленные выше направления и задачи, по сути, сводятся к одной глобальной цели — поиску элементов, форм и стратегий формирования национальной идентичности средствами искусства и дизайна, формированию творческой личности, наполнению нашего повседневного информационного и предметного окружения продуктами проектно-художественного творчества, служащими искусству грамотной организации жизни и деятельности.

Библиография:

1. *Горлова И.И.* Художественная культура и художественное образование / И.И. Горлова. Краснодар, 2001.

2. *Зива В.Ф.* Взаимосвязь традиционного и инновационного обучения — гарантии качества современного образования // Гарантии качества профессионального образования в области дизайна, технологии и конструирования изделий. Мат. X Международ. научно.-методич. конфер. 22–24 октября 2008 г. М., 2008. С. 6–8.

3. *Зива В.Ф.* Создание условий для формирования инновационной среды в художественно- промышленном ВУЗе. //«Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА» / Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. – МГХПА, 2013. – № 4. С.260-270.

4. Учителя и ученики. Материалы международной научной конференции к 190-летию МГХПА им. С.Г.Строганова / Коллективная монография. — М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2016.

5. Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности // Материалы Всероссийской научной конференции. — М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2017.