В.В. БОГДАНОВА

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: bogdanova_leta@bk.ru

Е.В. ВАСИЛЕНКО

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Российская Федерация, магистрант кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: elenalopasova@mail.ru

П.Г. ВАСИЛЕНКО

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), г. Москва, Российская Федерация, магистрант кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

V.V. BOGDANOVA

Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor of the Art Glass Department of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: bogdanova_leta@bk.ru

E.V. VASILENKO

Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educationl Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)», master's student of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: elenalopasova@mail.ru

P.G. VASILENKO

Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Educa-

tionl Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)», master's student of the Stroganov Moscow State Academy of Design and Applied Arts
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_34_42

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

MODERN EDUCATION IN THE FIELD OF FINE ARTS AND DESIGN

В данной статье исследованы материалы по обучению изобразительному искусству и дизайну прошлых лет, не потерявшие свою актуальность и в наши дни, а также современные материалы в области теории и образования, опубликованные в разных источниках отечественных и зарубежных. Анализ этих источников позволил выявить определенные требования к новой методологии обучения изобразительного искусства и дизайна, ориентировать систему на идею служения не рекламе и промышленности, выпускающей однотипные и даже опасные продукты, а на что-то более ценное, долговечное и уникальное, а также участие в решении важных глобальных проблем. Формирование критериев характера самого образовательного процесса.
Решение проблемы о необходимости в выборе методик, ориентированных на непрерывное образования, интеграции его в повседневную жизнь, насыщение различными креативными технологиями, указывает на плюсы работы в коллективе и призывает к постоянному переосмыслению прошлого опыта как всего человечества, так и отдельно взятого художника-дизайнера.

This article examines materials on teaching fine arts and design of the past years, which have not lost their relevance today, as well as modern materials in the field of theory and education, published in various sources domestic and foreign. The analysis of these sources revealed

certain requirements for the new methodology of teaching fine arts and design. To orient the system towards the idea of serving not advertising and industry that produces the same type and even dangerous products, but something more valuable, durable and unique. As well as participation in solving important global problems. Formation of criteria for the nature of the educational process itself.
The solution to the problem of the need to choose methods focused on continuing education, integrating it into everyday life, saturation with various creative technologies, points to the advantages of working in a team and calls for a constant rethinking of the past experience of both the whole of humanity and a single artist-designer.

Ключевые слова: методология, дизайн, обучение, проектирование, глобальные проблемы, дизайнеры, творчество.
Keywords: methodology, design, training, design, global issues, designers, creativity.

Изобразительное искусство и дизайн являются средствами эстетического формирования среды и предметов окружения человека. Изобразительное искусство ведет свою историю с самых древних времен. Дизайн как отдельная область деятельности или вид возник относительно недавно, на рубеже XIX–XX веков. Причиной этого стало отделение его функций и целей от простого промышленного проектирования и прикладной художественной деятельности. Вопрос, что именно является назначением дизайна, ставили специалисты в течение всего XX века и до нашего времени. Исходя из этого, лучшие дизайнерские школы формировали свою систему обучения, развития креативности, чтобы соответствовать потребностям мирового сообщества. Современная миссия изобразительного искусства и дизайна выдвигает определенные критерии выбора методологии обучения профессионалов в этой области [4].

Целью исследования является определение основных требований к методологии современного обучения изобразительному искусству и дизайну.

Научный анализ теоретических и практических материалов, научная литература и опыт, наработанный в образовании за всю историю, послужили базой для выявления основных целей и задач в методике обучения дизайну и изобразительному искусству в современном

мире. Сопоставление, наблюдение, поиск аналогии, описания позволили выявить проблемы в методологии обучения.

Уже во второй половине XX века экономическая, политическая и экологическая ситуации в мире поставили перед профессиональными художниками и дизайнерами множество вопросов. И, чтобы ответить на них, требовалась модернизация самого мышления, лежащего в основе проектирования.

Основная задача — перестать растрачивать оригинальные способности на служение рекламе, одинаковым производителям, краткосрочным проектам; приоритет ставить в реализации чего-то более стоящее, художественного, эстетического [3].

Влияние изобразительного искусства и дизайна на развитие предметного мира всей материально-художественной культуры XXI века воспринимается как самоочевидный факт. Формирование предметной среды в разных сферах жизнедеятельности человека одновременно влияет на изменение их ценностных ориентаций, установок, идеалов. Это обусловлено активным воздействием вещей и предметной среды на человеческое сознание.

Изобразительное искусство и дизайн служат удовлетворению не только материальных, но и духовных, эстетических потребностей человека, способствуя расширению пространства художественного освоения самых разных сторон человеческого бытия, внедрению продукции художественно-технического творчества во многие области жизни общества. Тем самым они содействуют формированию и возвышению различных сторон духовной культуры человека: эстетических ценностных ориентаций, художественного вкуса, гуманизации социально-культурных отношений, ценностей стиля и образа жизни людей [2].

Одна из актуальных задач современного искусства — взаимодействие художника-дизайнера со сложившимися традициями. Каждая эпоха обладает своими, только ей присущими, закономерностями организации предметно- пространственной среды и синтезом искусств в этом пространстве. На современном этапе дизайн и архитектура находятся в процессе поиска новых средств выразительности.

Проектируя преступно небезопасные для жизни автомобили, которые убивают или калечат до миллиона человек в год во всем мире, создавая все новые виды мусора, захламляющего и уродующего пейзажи, а также ратуя за использование материалов и технологий, загрязняющих воздух, которым мы дышим, дизайнеры становятся по-настояще-

му опасными людьми, тем более что всем навыкам, присущим данной профессии, они старательно обучают молодежь [5].

Современные требования к обучению специалистов в области изобразительного искусства и дизайна должны основываться на:

• ориентированности образования на современные глобальные запросы и проблемы;

• вкладе творческих ресурсов в создание чего-то долговечного, соответствующего общечеловеческим ценностям;

• работе только на качественный, безопасный продукт;

• вкладе в уникальность, инновации, а не создание типовых вещей и услуг под новой обложкой для видимого расширения предложения.

Все эти требования служат переосмыслению системы образования, сформировавшейся за XX век, сохранению положительного опыта и внедрению новых методик, которые будут соответствовать современному общественному развитию изобразительного искусства и дизайна.

Основные методологические аспекты в обучении изобразительному искусству и дизайну формируются на определенных принципах:

• творческий процесс, свободный от разделения на «хорошо и плохо», «правильно и неправильно», «модно и устарело», «ошибка и победа»;

• активный характер обучения, непрерывный — углубление, исследование;

• генерация идей — развитие креативности мышления;

• постановка вопросов, повторение;

• совершение ошибок — исправление;

• групповая (командная) работа на общий проектом.

Новая методология должна подразумевать взаимную интеграцию творческого процесса и жизни человека для более глубокого понимания процессов и открытого творчества, и практического применения в реальных условиях жизни.

Требуется постоянная работа в коллективе, приводящая как к синтезу идей, так и к здоровой самооценке, а также к разумному соперничеству — катализатору развития [8].

Предполагается возможность творчества обучающегося на трех уровнях: уровень создания объекта (проекта), уровень создания инструментов и способов для достижения результата, уровень создания методологии, стоящей над всем процессом обучения и проектирования.

Необходимо использование прошлого опыта: общечеловеческого, профессионального, конкурентов, собственного; обучение в открытой системе, умение слушать, подражать, смотреть новым взглядом на хаос несостоявшихся идей [6]. Использование технологий и электронных программ для служения творческому процессу и развитию умственных и физических навыков обучающегося, а не для их замещения, подразумевающего последующую деградацию способностей. Новые технологии должны служить только инструментом для достижения творческих целей и поставленных задач. Принятие условий и запросов системы, социума, среды для которой работает изобразительное искусство и дизайн. Развитие не только созидающих творческих навыков, но и умения разрушать, ломать, инвертировать, а также импровизировать.

Прежде всего, необходимо ориентироваться на слияние жизни и творческой деятельности — не ограничивать своих возможностей узкой специализацией. Источником творческих сил всегда было и будет утонченное внимание к действительности, впечатления, идущие от непосредственного переживания жизни человеком, способным увидеть художественный образ в обыденности и возвести естественные чувства и эмоции до высоты искусства [9].

Смысл существования человека приравнивается к возможности созидать: «Помни: быть значит создавать. Прежде, чем создать что-то материальное, спрашивай себя есть ли в том, что ты собираешься сделать, какая-то ценность или оригинальная идея» [6]. Именно качество и ценность продукта должны делать рекламу, а не искусственно наоборот: «Не бренд создает продукцию, а продукция создает бренд» [10].

Обращаясь к истории образовательного процесса в направлении изобразительного искусства и дизайна в России, мы видим, что после 1917 года началась реорганизация всей системы художественного образования. На базе Строгановки и Училища живописи, ваяния и зодчества были созданы Первые и Вторые Государственные свободные художественные мастерские. В 1920 году на их базе создаются Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), целью которых была подготовка художников-мастеров высшей квалификации для промышленности.

В 1926 году ВХУТЕМАС был переименован в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). В конце 1920-х годов проводилась реформа высшего образования, преследовавшая цель приблизить

профиль выпускаемых специалистов к запросам конкретных отраслей народного хозяйства. Один из таких комплексных вузов — ВХУТЕИН — в 1930 году был расформирован с созданием на его основе Высшего архитектурно-строительного института (ВАСИ, ныне МАрхИ), Московского полиграфического института, Художественного факультета Московского текстильного института.

Мастерские ВХУТЕМАСа состояли из восьми факультетов: деревообделочного, полиграфического, металлообрабатывающего, текстильного, керамического, живописного, скульптурного и архитектурного, тем самым охватывая все области применения изобразительного искусства и дизайна. Обучению студентов на всех факультетах предшествовала общая художественная подготовка на основном отделении, в течение двух лет. Преподавание велось по направлениям дизайна: графический, плоскостно-цветовой, объемно-пространственный, пространственный.

Дисциплины: «Графика», «Цвет», «Объем», «Пространство» — преподавались студентам всех специализаций, чем закладывался единый фундамент художественных средств формообразования для «инженеров-художников» всех отраслей промышленности. Преподаваемые профессиональные дисциплины, которые составляли базу, своего рода «азбуку» для художника-дизайнера, преподавали выдающиеся педагоги, творческие личности, профессионалы своего дела.

Дисциплину «Пространство» вел Николай Александрович Ладовский (1881–1941), известный теоретик архитектуры и градостроительства. Он создал научно-исследовательскую лабораторию «Черная комната». Вместе с Н. Ладовским преподавал Владимир Федорович Кринский (1890–1971), один из лидеров течения архитектурного рационализма. «Объем» преподавали три скульптора — Б. Королев, А. Лавинский, А. Бабичев. «Цвет» вели А. Веснин, Л. Попова. Их программа включала две стадии: первая (программа-минимум) — изучение цвета в основе специальности, вторая (программа-максимум) — специальная колористическая подготовка. Дисциплину «Графика» в 1920–1922 годах вел А. Родченко. Новая эпоха диктовала новые методики в обучении специалистов.

На основе полученной базы в изобразительном искусстве студенты могли в дальнейшем интегрировать полученные знания в практическую деятельность при изучении специализированных предметов

и приобретать навыки, которые соответствовали бы их направлению подготовки.

Используя методику, которая уже сложилась исторически в специализированных учебных заведениях, необходимо постоянно идти в ногу со временем, совершенствовать методы преподавания в области изобразительного искусства и дизайна. Понимание новой миссии, направление всей идейной части процесса созидания и составляющих ее методик на служение современным требованиям, не упуская, однако, ценностное мировоззрение, вдохновляющее творца не забывать традиции — вот наиболее адекватный путь для современного дизайнера. Улучшение качества жизни людей средствами искусства, создание художественных произведений, транслирующих гуманистическую аксиологическую позицию, является целью и задачей, а также манифестом современного дизайна [11].

Ситуация, сложившаяся в современном мировом сообществе, требует, чтобы «творчество» сконцентрировалось на глобальных проблемах мира, ориентировалось на идею служения не рекламе и промышленности, выпускающей однотипные и даже опасные продукты, а на что-то более ценное, долговечное и уникальное. Необходим вклад в создание аксиологической базы, концепции, укрепляющей общечеловеческие ценности, в уникальные, инновационные и безопасные продукты.

Решение проблемы о необходимости в выборе методик непрерывного образования, интеграции его в повседневную жизнь, насыщение различными креативными технологиями указывает на плюсы работы в коллективе и призывает к постоянному переосмыслению прошлого опыта как всего человечества, так и отдельно взятого художника-дизайнера.

Методология, основанная на подобных требованиях, формируется и используются в современном мире. Все это говорит об изменениях в обучении дизайну, о создании определенных педагогических условий, которые играют важную роль в развитии изобразительного искусства и дизайна всего мира [12].

Все большее количество людей заинтересованно в идеях и ценностях новой культуры, которая может стать решением глобального духовного кризиса. Образование и просвещение в специализированных учебных заведениях должно стать основой в этом созидательном процессе, базисом становления новых художественных школ и педагогических традиций.

Список литературы:

1. *Алябьева Л.А., Сахно И.М., Фадеева Т.Е.* «Practice as research»: исследовательская и творческая практика в формате постдипломного обучения// Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2021. — № 4. — С. 91–109.

1. *Аронов В.Р.* Проблемы дизайна-5. — Москва: Типография «Новости», 2009. — 318 с.

2. *Бегидова С.Н., Василенко П.Г.* Стилизованное рисование как особый вид художественного творчества // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. — 2016. — № 3 (183). — С. 15–21.

3. *Василенко Е.В., Мурадова В.В., Мареева Ю.С.* Особенности методики обучения молодежи цифровым технологиям дизайн-панорам // Экономика и менеджмент в XXI веке: информационные технологии, биотехнологии, физкультура и спорт. Сборник докладов и научных статей преподавателей и обучающихся по материалам международной научно-практической конференции, посвященной проблемам малого и среднего предпринимательства. Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. — Москва, 2020. — С. 92–93.

4. *Гропиус В.* Обучение формообразованию. Психологическое влияние формы и цвета // Изобразительное искусство в школе. — 2009. — № 5. — С. 42–43.

5. *Кузнецов П.В.* Павильон в Париже (1925) / Новые материалы о жизни архитектора и о его проектах // Дом Мельникова. Шедевр авангарда, жилой дом, архитектурный музей. — Berlin, Москва: Dom publishers, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, 2017. — С. 58–63. — 223 с. (Теория и история. Том 60).

6. *Лопасова Е.В.* Методы и этапы развития композиционного мышления у студентов художественных вузов // Профессиональная компетентность современного педагога. Сборник материалов II Фестиваля педагогического мастерства. 2016. — С. 134–136.

7. *Лопасова Е.В.* Дидактические принципы целостной методической системы развития композиционного мышления учащихся // Теория и практика общественного развития. — 2012. — № 10. — С. 137–139.

8. *Михеева М.М.* Современные методы в дизайне: по курсу «Основы теории и методологии проектирования в промышленном дизайне». — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 104 с.

9. *Папанек В.* Дизайн для реального мира / перевод с английского. — Москва: Издатель Д. Аронов, 2004. — 416 с.

10. *Рашид К.* Я хочу изменить мир. Daedalus books, 2001. — 250 с.

11. Adbusters, the AIGA journal fall 1999 / spring 2000. — Vancouver: Adbusters Media Foundation, 1999.