УДК 378:745

ТРАДИЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ДИЗАЙНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВРОВ ДИЗАЙНА

Асланова Е.С. [1], Шумейко А.А. [1]

[1]*ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», Комсомольск-на-Амуре, Россия, e-mail: e-mail: aslanova_elena@mail.ru*

В статье рассматривается два вида творчества: декоративно-прикладное искусство, базирующееся на традициях, и дизайн, основанный на проектной деятельности. Дается краткая характеристика декоративно-прикладного искусства, дизайнерского подхода в творческой деятельности. Приведены примеры из истории развития дизайна в конце XIX начале XX века. Акцентировано внимание на известных теоретиках и практиках в области прикладного искусства и дизайна, таких как У. Моррис и Дж. Рескин. Рассмотрена взаимосвязь декоративно-прикладного искусства и дизайнерского деятельности. Рассмотрены характерные особенности декоративно-прикладного искусства: коллективных характер, преемственность поколений, сохранение традиций. Показаны сходства и различия прикладного искусства и дизайна. Раскрыты особенности и содержание подготовки бакалавров дизайна по профилю «Графический дизайн» на примере Амурского гуманитарно-педагогического университета. Раскрыта роль аудиторных и внеаудиторных занятий, в том числе и участие бакалавров дизайна в выставочной деятельности. Приведены некоторые темы выпускных квалификационных работ. Представлены различные формы организации занятий по декоративно-прикладному искусству на базе факультета технологии, экономики, дизайна для формирования профессионала – дизайнера.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, дизайн, дизайн-образование, характерные особенности декоративно-прикладного искусства, содержание подготовки бакалавра дизайна.

TRADITIONS OF DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE DESIGN WORK OF BACHELORS OF DESIGN

Aslanova E.S. [1], Shumeyko AA. [1]

[1] *Amur State University of Humanities and Pedagogy, Russia, e-mail: science17@list.ru*

The article deals with two kinds of art: arts and crafts, based on tradition and design based on the project activities. A brief description of arts and crafts, design approach in creative activity are studied in the article. It presents examples from the history of design in the late XIX beginning of XX. The authors pays attention to known theorists and practitioners in the field of arts and crafts, such as William Morris and John. Ruskin. The article also contains the interrelation of decorative arts and design creativity; The characteristic features of arts and crafts: collective character, the continuity of generations, preservation of traditions. The authors show the Similarities and differences of applied art and design. The features and content of the bachelor design of the profile «Graphic Design» as an example of the Amur Humanitarian and Pedagogical University are presented in the article. It presents different forms of organization of classes in arts and crafts at the Faculty of Technology, Economics, Design for the formation of a professional – the designer. Authors emphasize the role of classroom and extracurricular activities, including participation in the Bachelor of Design exhibition activities. The article also presents some topics of final qualifying works.

Keywords: decorative arts, design, education, features arts and crafts, the content of Bachelor design.

Духовные богатства народа – это исторические и художественные ценности, которые постоянно пополняются новыми произведениями искусства современных мастеров и выступают единым целостным процессом развития русской культуры. Особое место в нем занимает декоративно-прикладное искусство, область художественно-творческой деятельности человека, в которой создаются самобытные утилитарные предметы, неповторимые по форме и декору. Культурное наследие каждого народа, содержит идеи и опыт, обогащающие жизнь многих поколений. В истории художественной культуры

декоративно-прикладное искусство занимает особое место. Оно свидетельствует о высокой культуре, традициях и мировосприятии различных народов [4].

Современное декоративно-прикладное искусство народов России и Дальнего Востока переживает период активных творческих поисков. Процесс развития декоративно-прикладного искусства побуждает к созданию оптимальных условий для творчества через непосредственное изучение традиций народов, постижение основ мастерства, воспитание вкусовых ориентиров, проектирование авторских изделий и коллекций.

Развитие рыночных отношений требует большого количества профессионалов, способных качественно организовывать предметную среду и проектировать отечественную продукцию, конкурентную за счет совершенствования ее эстетических качеств.

В настоящее время дизайн-образование является одним из приоритетных направлений высшего профессионального образования. Профессия дизайнера является престижной и востребованной в обществе. Данная ситуация способствует акцентированию внимания на вопросах профессиональной подготовки дизайнеров в отдельно взятом регионе, к ее структуре, содержанию и организации образовательного процесса.

Современные прогностические исследования в области философии дизайна и художественного творчества (Воронов Н.В., Каган М.С., Кожуховская С.М., В.Ф. Сидоренко, А.Г. Устинов, Х.Г. Тхагапсоев и др.), показывают, что новое образование должно сконцентрировать свое внимание наряду с профессиональной подготовкой на развитии личности, его творческих способностей.

На развитие дизайнерского подхода в творческой деятельности указывал известный историк и теоретик искусства и дизайна Н.В. Воронов: «Воспиталось бы поколение не только дизайнерски мыслящих личностей, но, понимая проблему более широко, – поколение личностей, интеллектуалов, способных поднять на новую ступень не одну лишь промышленность или государственную машину, но и всю культуру нации. Тогда путь прогресса во всех областях стал бы неостановим и непрерываем, а застой и регресс невозможным» [2].

Появление новых визуальных средств отображения действительности меняет характер дизайнерской деятельности. Наряду с традиционными ее видами (реклама, графический дизайн и др.) активно развиваются Web-дизайн, коммуникативный дизайн, дизайн-проектирование интерактивных обучающих систем и др. Современные компьютерные технологии дополнили и обогатили изобразительные возможности художественно-проектной деятельности. Традиционные виды дизайнерской деятельности включают информативные и коммуникативные функции. По мнению ученых, к внешним

факторам, влияющим на развитие творческих способностей, относятся требования деятельности, в которой они реализуются [5].

Виды творчества, в том числе и прикладного творчества, тесно взаимосвязаны с дизайнерской деятельностью. В истории дизайна можно найти много ярких примеров, свидетельствующих о влиянии ручного труда мастера на развитие промышленного дизайна. Так, английский философ и теоретик искусства Джон Рескин (1819-1900) придавал искусству вещи роль морального фактора общества. Он выступал против машинного производства, указывая на его разрушительную силу. Таким образом, Д. Рескин и его последователи обращали внимание общественности к прикладному искусству вещи в быту. Английский художник в области прикладного искусства, писатель, общественный деятель – Уильям Моррис – основатель движения «Искусств и ремесел», также внес значительный вклад в развитии дизайна XIX века. Его идеи вхождения эстетического в производство, связи материала и изготовления вещи, соответствия формы, украшения и отделки предмета с его назначением являются актуальными в современном дизайнерском творчестве. Таким образом, взаимосвязь декоративно-прикладного искусства и дизайна очевидна и заключается в формировании мира вещей, целостной материальной культуры общества. Различия заключаются в том, что декоративно-прикладное искусство – это народное искусство, имеющее характерные особенности: коллективный характер, преемственность поколений и сохранение традиций, а дизайн – деятельность, в первую очередь, проектная, направленная на создание новых и оригинальных вещей, то есть на будущее.

С 2008 года Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет осуществляет подготовку бакалавров дизайна, а с 2011 года – бакалавров дизайна по профилю «Графический дизайн». Необходимо отметить, что подготовка студентов в рамках направления «Дизайн» базируется на накопленном опыте факультета технологии, экономики, дизайна в области технического и прикладного творчества [3].

Область профессиональной деятельности бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» включает творческую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, интегрирующую художественную, инженерно-конструкторскую, научно-педагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию экономики, повышению уровня культуры и жизни населения. Основными видами деятельности бакалавра дизайна по профилю «Графический дизайн» кроме художественной, проектной, информационно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской выступает и педагогическая деятельность. Возможность осуществлять педагогические функции в системе

образовательных организаций различного типа связана с содержанием психолого-педагогической подготовки бакалавров дизайна.

По мнению Шумейко А.А., главной задачей, поставленной перед профессорско-преподавательским коллективом университета, является создание стройной системы подготовки и переподготовки кадров, направленной на повышение их профессионального и личностного роста [6].

Декоративно-прикладное искусство тесно соприкасается с вопросами формирования художественного вкуса, ценностей, общими представлениями о законах создания предметно-пространственной среды, хранит и транслирует традиционные технологии народных художественных промыслов в современное социокультурное пространство. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы народов России и Дальнего Востока занимают особое место в профессиональной подготовке бакалавров дизайна. Учебный план направления «Дизайн», разработанный в соответствии с ФГОС и ООП ВО, включает дисциплины, которые входят в вариативную часть стандарта: «Учебная практика», «Практикум», «Основы декоративно-прикладного искусства», «Дизайн-проектирование», «Выполнение проектов в материале» и др. Перечень вышеуказанных дисциплин не случаен, так как будущие бакалавры дизайна должны быть готовы к творческой деятельности в условиях постоянно развивающейся и качественно меняющейся предметно-пространственной среды, направленной на создание и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной отечественной продукции, способствующей развитию экономики региона, повышению уровня культуры и жизни населения. В результате освоения дисциплин у бакалавров дизайна формируются общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Рабочие программы дисциплин разработаны таким образом, что дают возможность каждому студенту изучать предлагаемые курсы не только на лекционных и лабораторно-практических занятиях в учебных аудиториях, но и самостоятельно прорабатывать темы вне учебных занятий. Данный вид самостоятельной работы активизирует деятельность студентов в направлении подбора и систематизации материала через сеть Интернет, электронную и научные библиотеки, находящиеся на базе университета и музеев города.

Обязательная составляющая обучения бакалавров дизайна – организация занятий под руководством членов Союзов художников России. Эти занятия направлены на развитие творческого потенциала, раскрытия познавательных способностей студентов. Приобретение профессиональных навыков в области дизайнерского образования требует научно-исследовательской подготовки, углубления, расширения и систематизации полученных знаний, навыков, умений, совершенствования приобретенных компетенций.

Приобщение к традиционному декоративно-прикладному искусству России и Дальнего Востока осуществляется посредством экскурсий в музеи, выставочные залы, галереи города, посещение мастер-классов мастеров и художников, непосредственное участие в конкурсной, выставочной и научной деятельности. Концентрация в музеях уникальных экспонатов, представленных коллекциями народного и современного Приамурского искусства, позволяет широко и полно использовать возможности этих учреждений в образовательном процессе вуза. Виртуальные экскурсии позволяют прикоснуться к традиционному искусству Приамурья, народов исторически проживающих на территории Хабаровского края и относятся к кочевым и полуоседлым народам. Совместное бытование коренных народов Амура с русскими, украинскими, белорусскими, корейскими переселенцами на территории Дальнего Востока позволяет проследить традиции, потребности, причины, условия формирования и развития культуры Дальнего Востока как части многонациональной российской и мировой культуры [1].

Расширение и обогащение опыта студентов осуществляется на лекционных и практических занятиях, на которых рассматриваются вопросы теории, истории и практики искусства России и Дальнего Востока, темы, связанные с творчеством, культурными традициями и обрядами народов, технологическими особенностями художественной обработки разных материалов: кожи рыб, текстиля, природного материала, проектирования и изготовления образцов и изделий в национальном стиле.

При проведении занятий применяются активные формы и методы работы: интегрированные практические занятия, мастер-классы, защиты дизайн-проектов, учебные экскурсии, семинарские занятия, деловые игры и другие. Практико-ориентированное обучение позволяет студентам преобразовать творческие знания в убеждения, сформировать активную позицию личности в учебно-воспитательном процессе, выстроить социальные отношения в профессиональной деятельности дизайнера.

Освоение народного декоративно-прикладного искусства направлено на углубление теоретических знаний с последующим формированием практических умений. Традиционное искусство Приамурья открывает большие возможности для широкого вовлечения студентов в художественную деятельность и современное дизайнерское творчество. Орнамент народов России и Приамурья выступает одним из ведущих компонентов декоративного искусства народов Амура со своей семантикой и символикой. В его структуре, композиции, стиле заложены ценностные координаты художественного творчества, своеобразная модель гармонизации окружающего мира, в которой условным графическим и изобразительным языком выражены мечты о гармонии природы и человека.

Изучение технологии художественной обработки текстильных материалов осуществляется на практических занятиях на примере традиционных образцов и авторских изделий. Традиционная одежда выступает одним из древнейших элементов и неотъемлемой частью культуры любого этноса. Традиционная одежда народов России и Приамурья является при визуальном контакте критерием отнесения ее носителя к конкретной исторической общности. Студентам предлагаются лучшие образцы изделий с традиционной вышивкой, выполненной однотамбурным, двутамбурным, гладьевым, петельным и другими видами швов, которые наглядно демонстрируют соблюдение эстетических канонов и творческие подходы мастеров. Познание прикладного искусства способствует закреплению на собственной практике приемов художественного проектирования дизайнерских изделий, коллекций и ансамблей, ярко сочетающих в себе традиционное и современное дизайнерское декоративно-прикладное творчество.

Ассортимент изделий, изготавливаемый студентами, является разнообразным и представлен такими видами изделий: сувениры (магниты, юбилейные медали), образцы одежды и вышивки, аксессуары (декоративные кошельками, сумочки, пояса, воротники, украшения), декоративные панно и др.

С 2013 года на базе вузе организуется и проводится Международная художественная виртуальная студенческая выставка «Азия: содружество культур», одним из важных направлений которой выступает декоративно-прикладное искусство. Тематика конкурсных работ студентов факультета технологии, экономики, дизайна очень разнообразна и постоянно пополняется: «Символика русского орнамента», «Русский сувенир», «Русский мир», «Традиционные куклы», «Женское счастье», «Семейное счастье» и другие.

Активное участие студентов в выставочной деятельности и конкурсах различного уровня, проводимых в городах Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск и других, позволяет постоянно совершенствоваться в самостоятельной дизайнерской деятельности.

Составной частью итоговой аттестации выпускника, завершающей подготовку бакалавра, демонстрирующей его готовность решать теоретические и практические задачи является выпускная квалификационная работа. Следует перечислить некоторые темы бакалаврских работ по декоративно-прикладному искусству: «Горячая эмаль как элемент оформления интерьера зала Ученого Совета ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», «Разработка проекта интерьера банкетного зала с внедрением изделий в технике горячей эмали», «Коллекция аксессуаров с национальными мотивами», «Декоративный витраж в интерьере университета», «Садово-парковая скульптура, как элемент оформления городской среды» и другие. Выбор тем выпускных работ обусловлен актуальностью, востребованность и внедрением дизайн-проектов в окружающую среду. Исследовательская работа базируется на

соблюдении технологии и выполняется по разработанным авторским эскизам с применением современных компьютерных программ Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Corel Draw, с учетом анализа современных тенденций в развитии прикладного искусства, дизайна и их связи с предметно-пространственной средой.

Таким образом, в заключении можно сделать вывод о том, что декоративно-прикладное искусство и дизайн имеет как черты сходства, так и различия, и активное вовлечение бакалавров дизайна в различные виды и формы традиционной творческой деятельности, позволит сформировать дизайнера-профессионала, способного транслировать самобытную культуру народа в окружающую предметно-пространственную среду.

Список литературы

1. Асланова Е.С. Региональный компонент в дизайн-образовании. // Инновации в социокультурном пространстве: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., 24 апреля 2014 года. Часть II. – Благовещенск: Изд-во Амурский гос. ун-т, 2014. – С. 86-92.
2. Воронов Н.В. Очерки истории отечественного дизайна: Российский дизайн / Н.В. Воронов. – М.: «Союз дизайнеров России», 2001. – 392 с.
3. Дегтяренко В.М., Бавыкин В.С., Шумейко А.А. Роль и значение технического творчества в технологической подготовке бакалавров технологического образования. // Известия Сочинского государственного университета. – 2013. – № 1-1. – С. 91-97.
4. Мазина Ю.И. Национальные традиции декоративно-прикладного искусства в современном дизайне: диссертация ... кандидата искусствоведения: 17.00.04 / Мазина Ю.И. – Барнаул, 2012. – 211 с.
5. Марченко М.Н. Влияние дизайнерской деятельности на развитие способностей обучающихся к творчеству. // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 11-3. – С. 201-203.
6. Шумейко А.А. Механизмы обновления высшего профессионально-педагогического образования / А.А. Шумейко // Амурский научный вестник. Вып. 2: сборник научных трудов. – Комсомольск-на-Амуре: АмГПГУ, 2009. – С. 6-12.

Рецензенты:

Готнога А.В., д.филос.н., доцент, зав. кафедрой философии и социально-политических дисциплин ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», г. Комсомольск-на-Амуре;

Седова Н.Е., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики профессионального образования ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», г. Комсомольск-на-Амуре.