

Чеботарева Карина Андреевна

студентка

Научный руководитель

Заплавных Татьяна Матвеевна

доцент

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина»
г. Нижний Новгород, Нижегородская область

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «АРТ-ДИЗАЙН»

Аннотация: в данной статье раскрыты вопросы, связанные со спецификой обучения студентов-дизайнеров, исследуется роль дисциплины Арт-дизайн как эффективного способа развития художественных способностей и приобретения индивидуального опыта творческой деятельности.

Ключевые слова: творческие способности, творческий потенциал личности, экологический подход в дизайне.

Сегодня с появлением компьютерных технологий и автоматизации процессов современный человек смотрит на мир с научной точки зрения. Из-за этого молодым людям не хватает иного взгляда на мир. На сегодняшний день становится актуальным обучение студентов-дизайнеров специальным дисциплинам, направленных на изучение традиционных техник, народных промыслов и ремесел, но под иным углом зрения – с точки зрения дизайн-технологий. Дизайн как динамичная и быстро развивающаяся система, в XX веке создал новое направление – арт-дизайн, направленный на проектирование предметов для оформления среды. Создавая своими руками объекты арт-дизайна (инсталляции, флористические композиции, карнавальные маски, народные игрушки, декоративные панно в технике гобелен, батик, витраж и т. п.) студенты получают определенные знания, умения, навыки, развивают художественные способности, раскрывают свой *творческий потенциал*.

Как отмечает И.Л. Белова, творческий потенциал личности студента состоит из мотивационно-целевого, содержательного, операционно-деятельного и рефлексивно-оценочного компонента [1].

Мотивационно-целевой компонент отражает личностное отношение к дизайнерской деятельности, выраженное в целевых установках, интересах, мотивах; предполагает наличие интереса к творческому процессу; стремления к приобретению специальных знаний, профессиональных умений и навыков.

Содержательный компонент включает совокупность знаний, умений, навыков общеобразовательного и профессионального цикла, способствующих решению исследовательских и художественно-проектных задач на индивидуально-творческом уровне.

Операционно-деятельностный компонент основан на комплексе умений и навыков организации творческой, исследовательской, художественной, проектной конструкторской деятельности; включает способы умственных действий и мыслительных логических операций, а также формы практической деятельности: общетрудовые, технические, социальные.

Рефлексивно-оценочный компонент включает: внутренние процессы осмысления и самоанализа, самооценку собственной творческой деятельности и её результатов. Отражает эстетическую ориентацию, способность «выделиться из толпы», быть эксцентричным.

Дисциплина «Арт-дизайн» требует от студентов знания основ композиции, цветоведения, колористики, наличие навыков моделирования, проектирования, черчения, макетирования, а также усердия и трудолюбия. Чтобы достичь какого-либо результата, необходимо трудиться, не опуская рук при первой неудаче. Иными словами, благодаря целенаправленной художественной деятельности, руками обучающихся создаются абсолютно уникальные изделия, которые впоследствии используются как декоративные элементы украшения и формирования уникального образа пространственной среды.

Дисциплина «Арт-дизайн» развивает такие способности как: *творческое образное мышление* (дизайнер должен мыслить художественными образами);

практические навыки художественно-декоративной обработки различных материалов и приемов декорирования; *художественно-эстетический вкус*. Дизайнер должен полагаться не только на фундаментальные знания, но и на собственную интуицию, которая подсказывает в каком направлении лучше двигаться; *индивидуальный стиль деятельности* (дизайнер создает нечто новое, аналогов которому не существует); *умение выстраивать стратегию* (планирование позволит студентам рассчитывать время, в которое необходимо уложиться, чтобы сдать вовремя работу); *трудолюбие* – это отличительная черта людей творческих профессий.

Основной целью дизайн-образования является профессиональное становление специалиста, развитие его проектной культуры, раскрытие творческого потенциала каждого студента в процессе обучения дисциплинам художественно-проектного цикла [2]. Стимулирование творческой активности личности требует таких методов, которые вызывают профессиональный интерес, потребность в знаниях и в конечном итоге сознательное их усвоение. Универсальным методом развития художественных способностей будущего дизайнера является метод «проб и ошибок», суть которого заключается в том, что при поиске решения проектно-исследовательских задач перебираются всевозможные варианты, разрабатываются самые различные модели и находится наиболее подходящий оптимальный вариант. В процессе художественной деятельности студент должен не только усвоить способы и технологии создания арт-объектов, но и творчески применять эти методы на практике.

К базовым принципам обучения специальным дисциплинам, такие как «Арт-дизайн» можно отнести:

1) разнообразие форм контента – современные обучающие курсы творческим дисциплинам должны включать инфографику, видео, скрайб-презентации, мастер-классы;

2) разработка индивидуальной траектории и личностной стратегии развития художественных способностей студента, раскрытия его творческого потенциала;

3) поддержка творческой активности студентов и поощрение в виде грамот, благодарственных писем, дипломов, призов за участие в различных конкурсах и выставках;

4) использование традиционных и новых форм обучения, применение инновационных подходов, но с сохранением и изучением культурных традиций, народных промыслов, истории развития декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Новым направлением в арт-дизайне стал *экологический подход*, предусматривающий вторичное использование материалов для изготовления новых арт-объектов. Ни для кого не секрет, что сейчас бурно обсуждается экология планеты, человеческая деятельность отрицательно влияет на окружающую среду. И как решение этой глобальной проблемы в 1970-х годах зародился эко-дизайн. Экологический дизайн является видом проектной деятельности, проявлением осознанности на изменения в природе. Такой вид дизайна в первую очередь налаживает отношения между человеком и окружающей средой. По мнению А.В. Уварова: «Экологический дизайн – вид проектной деятельности, существующий как осознанная или интуитивная реакция на природные изменения, проявленная в предметном и пространственном творчестве. Целью экологического дизайна является стабилизация отношений человека и окружающей среды» [3].

Экологический дизайн как вид проектирования, направлен на гармонизацию природы и человека, на привлечение внимания людей к данной проблеме. А задачей проектировщиков становится создание объектов дизайна, которые не противоречат экологичному образу жизни. Отдельным направлением в арт-дизайне можно выделить создание флористических объектов из природных материалов, инсталляций из «мусора», панно-коллажей из «отходов». Будущие дизайнеры сначала проектируют объект, изучают традиционные технологии, делают наброски, потом воплощают свои фантазии в материале – создают декоративные композиции из природных материалов: цветов, листьев, веток, плодов и т. п.

Выпускница нашего факультета дизайна (Мининского университета) Екатерина Пискунова – сторонница экологичного образа жизни, поддерживает это движение, публикуя на своих страничках в социальных сетях различную полезную информацию по данной теме. Она занимается рукоделием, арт-дизайном, графическим-дизайном, рисунком, живописью, проводит обучающие мастер-классы. На её сайте «Живые вещи» можно заказать игрушки, купить наборы для творчества, научиться делать своими руками различные поделки.

В заключении необходимо отметить, что основными условиями к осуществлению творческой художественной деятельности являются:

– знание категориального аппарата дизайна, понимание значения и смысла основных дефиниций художественно-проектной деятельности, современных подходов и тенденций (в т.ч. экологический подход);

– готовность к активному, более глубокому самостоятельному изучению профессионального языка декоративно-прикладного искусства и дизайна;

– готовность использования полученных знаний и творческая интерпретация их в практической профессиональной деятельности;

– наличие художественных способностей, эстетического вкуса, индивидуального стиля деятельности, оригинальности и креативности в выполнении творческих работ;

– желание поделиться с Миром своим мастерством, творческим опытом, практическими навыками профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Проектное моделирование из бумаги: монография / И.Л. Белова. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of: OmniScriptum GmbH & Co. KG., 2015. – С. 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lap-publishing.ru

2. Дизайн-образование: особенности развития креативности будущих дизайнеров // Белова И.Л. Структура творческого потенциала личности будущего дизайнера. – Н. Новгород: Мининский университет, 2015. – С. 69.

3. Уваров А. Экологический дизайн. История, теория и методология экологического проектирования. 2015. – С. 5.

4. Проектные умения в подготовке специалистов в области дизайна / Е.А. Чембаров, И.Л. Белова // Культура и образование. – 2014. – №2 (6). – С. 25.

5. Формирование у студентов интереса к научно-исследовательской деятельности в процессе обучения дизайну / Е.А. Швецова, И.Л. Белова // Традиции и инновации в дизайне. – 2018. – С. 76.