МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ

РЕЗОЛЮЦИЯ

круглого стола по теме

« ПРИНИПЫ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ»

Дата проведения: 10.11.2016. Место проведения: Москва

Время проведения: 13.00 -15.30 Коровий вал 3, стр.5

Современная школа дизайна в России испытывает постоянные трудности в развитии у студентов творческого мышления. Количество исследований и предложений методик по изучению и развитию творческих способностей постоянно увеличивается. Психологи разрабатывают диагностику творческих способностей, используют различные тесты, как для детей дошкольного возраста, так и других возрастных групп. Популярен классический тест творческого мышления П.Торренса и его различные модификации, разработанные отечественными учёными. Применяют опросник креативности Д. Джонсона, тесты на свободу ассоциаций.

Однако, растущий поток теоретических разработок в этой области на практике не решает проблему развития творческих способностей в области художественного проектирования. Деятельность в сфере дизайна предполагает идеальное равновесие между интуитивным творческим художественным началом и аналитическими способностями к исследованию.

По мнению большинства исследований психологов, подобное сочетание в принципе невозможно и даже опасно для здоровья. Поэтому, в большинстве случаев, дизайн стремится либо в сторону искусства, абсолютной художественности, в ущерб функциональности вещи, либо превращается практически в суровый инженерный проект, далёкий даже от минимализма, конструктивизма и функционализма. Нам сегодня необходимы методики, которые преодолеют дуализм рационалистической и интуитивной стороны обучения.

Можно бесконечно тестировать у студентов степень их таланта, интеллекта, одарённости, креативности, но это не приближает преподавателя к решению практических задач обучения, основанных не только на одарённости, но и на мотивации.

Студенту необходима ещё и способность к обучению, работа с информационными потоками, постоянное расширение своего кругозора, интерес к социально-культурным, экономическим и политическим процессам, происходящим в обществе, стремление к самосовершенствованию.

Но в высшую школу дизайн-образования не приходят идеальные студенты с набором перечисленных качеств. Преподаватели профессиональных творческих дисциплин из-за пробелов в школьном образовании и других негативных факторов, влияющих на кругозор, мировоззрение и мотивацию к обучению, испытывают постоянные затруднения с реализацией творческой составляющей программ обучения из-за нехватки воображения и креативности у обучающихся в необходимой мере.

Разработанные методики повышения креативности, при попытке их повторить в большинстве случаев не выдерживают проверки и срабатывают только в одном случае из двадцати.

Современная высшая школа, вне зависимости от возникающих проблем, обязана выпустить на рынок труда качественного специалиста. Решить эту задачу возможно только глубокой проработкой программ обучения, выстраивания дисциплин таким образом, чтобы каждая из них была привязана к художественному проектированию, как художественные дисциплины, так и дисциплины общего и общепрофессионального циклов.

Особенно важными являются применяемые методы стимулирования творческого потенциала студентов- дизайнеров.

Без сомнения, и сегодня мы не можем отказаться от основных позиций содержания реформ художественного образования в первой трети ХХ века, которые были разработаны в таких близких друг другу школах, как Баухаус и советский ВХУТЕМАС:

- Создание единой художественной школы, где параллельно должно идти образование по всем видам искусства и художественному ремеслу;

- Введения в практику художественного образования первоначального пропедевтического курса по формообразованию, обязательного для всех студентов, независимо от их дальнейшей специализации;

- Обучение через возврат к ремеслу, выполнение в мастерских на практике промышленных заказов в процессе обучения;

- Актуален принцип Гропиуса «Искусство и техника – новое единство»

- Пропедевтический курс: композиция, цветообразование Иоханеса Иттена, Василия Кандинского, Клее, который должен развивать у студентов творческую фантазию в процессе экспериментирования с различными материалами (сегодня сокращён до катастрофического минимума).

- Курс «человек», где человек рассматривался как космологическое существо, которое тесно взаимодействует с материальным и духовным миром (сегодня сокращён, исчезла пластическая анатомия, или отсутствует полностью);

- Курс по культурной интеграции - лекции и семинары по искусству, философии, современной истории, антропологии, психологии, социологии, экономике.

ВХУТЕМАС занимался системой подготовки художников-инженеров для промышленности, разработкой проникновения искусства и художественной культуры в индустриальное производство.

Преподаванием основ художественной грамоты занимались художники, принадлежавшие к левому авангардному направлению в искусстве - Н. Ладовский вел дисциплину «Пространство», Л. Попова - «Цвет», Б. Королев - «Объем», А. Родченко - «Графика».

Художникам удалось выработать универсальные приемы и средства художественной выразительности в формообразовании, которые в той или иной степени входили во все пространственные искусства.

В дальнейшем в школах художественного проектирования в нашей стране эти методики использовались повсеместно, параллельно разрабатывались и другие, дающие эффективный результат по развитию воображения и творческого потенциала обучающихся.

В связи с изменившимися экономическими условиями, разрушена производственная база, которой прежде пользовались студенты художественно-промышленных факультетов.

Студенты-дизайнеры по костюму проходили свою практику в Домах моды и на крупных швейных производствах или в экспериментальных, моделирующих одежду (модели-образцы для ателье), цехах.

Художники, которых готовили для народных промыслов, в том числе и переросших в крупные предприятия, такие как Гжельский завод и другие, проходили практику на этих предприятиях.

Промышленные дизайнеры имели возможность работать во время практики в секторах эстетики на различных предприятиях и в научно-исследовательских институтах, занимающихся разработками в области обеспечения людей необходимыми бытовыми товарами.

Сейчас такой возможности лишены даже государственные вузы, занимающиеся подготовкой бакалавров и магистров в области дизайна.

Известно, что знакомство с новыми материалами и технологиями, равно как и с классическими, натуральными, их освоение, развивает воображение, стимулирует творческое начало. Мы потеряли этот ресурс, который был одним из основных методов в обучении дизайнеров ещё в начале ХХ века и включал в себя не только синтез искусства, ремесла, технологий, науки, но и творческую образовательную среду и атмосферу художественного вуза.

Сегодня из-за высоких ставок на аренду помещения и коммунальные услуги мы не в состоянии создать соответствующие условия для полноценного обучения профессии дизайнера при любых формах учебного заведения.

Государственный стандарт магистратуры по направлению дизайн совершенно не предполагает творческой составляющей и перекошен в сторону исследования без творческого проекта. Что, в принципе, бессмысленно для профессионального совершенствования дизайнера. Логичнее было бы решать проблему более высокого и сложного уровня при проектировании, а не заниматься расширенным предпроектным исследованием, которое и так является обязательной и необходимой частью любой дизайнерской разработки.

Поиски творческого начала и стимулирования творческой деятельности исследователями в основном сосредоточились в области изучения механизмов реализации в научной деятельности, в изобретательстве. Такая сложная деятельность как дизайн, сочетающий в себе художественное эстетическое творчество и использование системного анализа широкого спектра в предпроектном исследовании научных данных, остаётся мало исследованной.

Из практики многих преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин, следует, что обучение творческим дисциплинам происходит с каждым студентом индивидуально из-за большого разрыва и разницы знаний, с которыми студенты пришли в вуз из школы.

Тестируя группу первокурсников, мы обнаруживаем, что некоторые из них уже закончили художественную школу или художественный колледж, другие, даже в средней школе, были лишены уроков рисования и черчения, либо они носили формальный и необязательный характер.

Для «выравнивания» творческого потенциала группы преподаватель использует различные методики стимулирования воображения и креативности у каждого студента персонально. Сегодня это возможно сделать и с помощью введения индивидуальной программы обучения, выстроив программу для студента таким образом, чтобы ликвидировать недостающие элементы для успешного освоения знаний.

Каждый преподаватель активно внедряет различные методики стимулирования творческого потенциала по ситуации, как индивидуально с каждым студентам, так и в работе с группами. Но из-за ограниченности времени и отсутствия материальных ресурсов методики, используемые преподавателем-дизайнером, не фиксируются и не закрепляются в виде методических пособий.

Результаты работы преподавателя по разработке и внедрению в учебный процесс различных методов стимулирования творческого потенциала у студентов, обучающихся профессии дизайнера, которые могли бы стать большим подспорьем в развитии креативности у студентов- дизайнеров по всей стране не передаются и не тиражируются, отсутствует обмен опытом между преподавателями.

Мы предлагаем:

- Создать интернет портал для обмена опытом в области симулирования творческого потенциала студентов между преподавателями дисциплин в области художественного проектирования. Разработать на портале механизмы сохранения авторских прав на методические разработки по развитию креативности;

- На добровольных началах создать группу по моделированию модулей образовательных процессов и формированию образовательной среды вуза для развития творческих способностей студенто-дизайнеров;

- Разработать обоснованные предложения по изменению государственного стандарта бакалавриата и магистратуры по направлению «дизайн»;

- Пересмотреть профессиональный стандарт «промышленный дизайнер», который сегодня не предполагает элемент художественного образования при определении компетенций «дизайнера» в области разработки внешнего конкурентоспособного вида промышленных изделий;

- Разработать и затем законодательно закрепить нормы необходимого пространства, технического, материального насыщения творческого вуза, занимающегося подготовкой дизайнеров – мастерские, творческие мастерские, выставочное пространство и аудитории для занятий общеобразовательными дисциплинами на современном уровне, основанных на рекомендаций ЮНЕСКО «О положении творческих работников», предполагащих, что «правительствам необходимо и надлежит создавать и поддерживать не только атмосферу, способствующую свободе творческого самовыражения, но и материальные условия, ведущие к расцвету творческого таланта…».