

Л. С. Шаталова

Подготовка студентов-дизайнеров к творческой графической деятельности

В статье раскрыты и охарактеризованы общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые при подготовке студентов-дизайнеров к творческой графической деятельности на примере дисциплин специального цикла; выявлены компоненты образовательного процесса вуза, способствующие формированию творческого подхода к графической деятельности. К ним относятся содержание образования, смена видов деятельности, вербализация образов, рефлексия и как результат - повышение скорости ассоциативного мышления. Показано влияние современных педагогических технологий на активизацию личностной позиции студентов. В содержании статьи описываются также принципы построения различного рода композиций, развитие пространственного мышления, знакомство с новыми техниками. Вместе с тем автор делает выводы о благоприятном влиянии на подготовку к творческой графической деятельности таких факторов, как наличие возможности выбора пути достижения поставленных целей, создание условий соревнования при групповых формах занятий. Выполненный анализ содержания дисциплин специального цикла «Технический рисунок», «Пропедевтика» и «Проектная графика» с точки зрения формирования общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, аргументированно доказывает их значение для подготовки студентов-дизайнеров к творческой графической деятельности в процессе обучения в вузе.

Ключевые слова: компетенция, общекультурные компетенции, профессиональные компетенции, композиция, композиция графического листа, средства гармонизации композиции, шрифтовая композиция, графические материалы, творческая графическая деятельность, профессиональная деятельность, студенты-дизайнеры.

L. S. Shatalova

Training of Students-Designers for the Creative Graphic Activity

In the article are revealed and characterized common cultural and professional competences, generated during training of students-designers for creative graphic activities on the example of disciplines of the special cycle; the components of the educational process of the University are revealed, contributing into the formation of the creative approach to the graphic activities. They are: the content of education, change of activities, verbalization images, reflection, and, as a result, the increase of associative thinking speed. It is shown the influence of modern pedagogical technologies on activation of the personal attitude of students. In the article also are described the principles of building of different kinds of compositions, development of spatial thinking, acquaintance with new techniques. Besides, the author makes a conclusion about a favourable influence on preparation for creative graphic activities of such factors as: availability to choose the way of achieving the set objectives, creation of conditions to compete in group forms of training. The analysis of the content of the disciplines of the special cycle «Technical Drawing», «Propedeutics» and «Design Graphics» from the point of view of creating common cultural and professional competences, stipulated by the Federal State Educational Standard of higher professional education, justifies their importance for students-designers' training to creative graphic activities during University education.

Keywords: a competence, a common cultural competence, a professional competence, a composition, a composition of the drawing sheet, harmonization means of the composition, a type composition, graphics, creative graphics activities, professional activities, students-designers.

Специфика области профессиональной реализации студентов-дизайнеров обуславливает важность подготовки их к творческой графической деятельности, которая, в свою очередь, способствует более качественной реализации таких видов профессиональной деятельности, как художественная и проектная, и на первоначальном этапе проектирования эстетически-выразительной предметно-пространственной среды обладает не только информационным, ху-

дожественным, но и коммуникативным значением. Поэтому студентам факультета дизайна необходимо в процессе обучения приобрести общекультурные и профессиональные компетенции важные в этой сфере деятельности.

Формирование образования, ориентированного на компетенции, и наполнение этой категории личностными составляющими, включая мотивацию, предложено американскими исследователями Н. Хомским и Р. Уайтом в 70-х годах XX в.

[2, 3], хотя сами понятия «компетенция», «компетентность» и производное «компетентный» новыми не были и широко использовались ранее в быту, литературе, словарях.

В современной педагогике компетенция рассматривается как набор качеств и умений, необходимых для выполнения определенных функций, а компетентность - как интегральная профессионально-личностная характеристика, определяющая готовность и способность их выполнять (А.А. Вербицкий, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской). ФГОС ВПО определяет общекультурные и профессиональные компетенции для каждой из учебных дисциплин, изучаемых в вузах.

Таблица 1.

Компетенции, формируемые при изучении специальных дисциплин

Компетенции по ФГОС ВПО	Технический рисунок базовая часть общепрофессионального цикла	Пропедевтика базовая (общепрофессиональная) часть профессионального цикла	Проектная графика вариативная часть профессионального цикла
ОК-1	+	+	+
ОК-2	+		
ОК-6	+		+
ОК-7	+		
ОК-8	+		+
ПК-1		+	
ПК-2	+	+	+
ПК-3		+	+
ПК-4		+	

Подготовка к творческой графической деятельности с учетом значения общекультурных и профессиональных компетенций будет рассмотрена нами более подробно на примере специальных дисциплин, таких как «Технический рисунок», «Пропедевтика» (основы композиционных знаний в композиции костюма), «Проектная графика». Относясь к разным частям различных циклов дисциплин, они формируют как сходные компетенции, так и различные, связанные со спецификой каждой из них (табл. 1).

Сходными для всех трех рассматриваемых дисциплин специального цикла являются ОК-1 (овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения) и ПК-2 (владение рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта; владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисун-

ка; навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи; владение элементарными профессиональными навыками скульптора, современной шрифтовой культурой; владение приемами работы в макетировании и моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; методами и технологией классических техник станковой графики (гравюра, офорт, монотипия); основными правилами и принципами набора и верстки).

Формированию ОК-1 при изучении всех трех рассматриваемых дисциплин способствует использование таких педагогических технологий, как проблемный стиль изложения лекционного материала, дискуссия, групповые формы работы на практических занятиях (мечтатель, реалист, критик; деление проблемы на части; список стимульных слов и т.д.), балльно-рейтинговая система оценки знаний, проверка уровня освоения

теоретической информации в форме тестирования (промежуточного и итогового). За счет сформированности данных компетенций происходит активизация личностной позиции к процессу обучения и переход от позиции инертного получателя готовых знаний к исследователю, способному сделать выводы на основе обобщения изученной информации и выбрать наиболее эффективные способы достижения поставленной цели. Только активно ищущая возможность самовыражения личность способна к творчеству.

Реализация ПК-2 проходит через все рассматриваемые дисциплины, последовательно наращивая практические умения в области графического творчества. Так, например, на «Техническом рисунке» происходит практическое освоение понятия «композиция», которая в отношении этой дисциплины сближена с понятием «рациональное использование поля чертежа». Знакомство с различными типами линий, их значением, использование карандашей различной твердости

подводят к пониманию принципа выбора техники исполнения конкретного рисунка. При выполнении практических заданий по «Пропедевтике» эти умения совершенствуются за счет расширения практических умений по использованию различных графических материалов и техник при составлении линейно-точечных, пятновых композиций, изображении фактур, поиске выразительных силуэтов. Кроме того, происходит знакомство с принципами построения динамических композиций.

В части ПК-2, касающейся развития элементарных профессиональных навыков скульптора, в каждой из дисциплин есть задания этого направления. На занятиях по «Техническому рисунку» в процессе графической работы по изображению группы геометрических тел предполагается выполнение пластилиновой модели, на которой можно проследить, как происходит вырез части. На «Пропедевтике» есть ряд заданий по выполнению объемно-пространственных композиций в технике бумажной пластики (линейные на симметрию и асимметрию; подобные форме костюма на соблюдение пропорций и создание статики и динамики), лепка из пластилина манекена с дальнейшим созданием на его основе макета костюма. На «Проектной графике» имеются задания на создание объемной вывески, конструкции рекламного характера. Задания такого плана положительно влияют на развитие пространственного мышления, являющегося одной из составляющей процесса изобразительного творчества, в том числе и графического.

Завершение формирования ПК-2 происходит на занятиях по «Проектной графике», где знания об основах композиции, свойствах графических материалов, построении объемно-пространственных композиций дополняются работой с цветом (создание форэскизов в технике коллажирования, монотипии, гравюры на картоне) и шрифтом (композиции «орнамент и шрифт», «костюм и шрифт», макеты журнальной обложки, страницы, буклета и т.д.). Задания здесь построены таким образом, чтобы дать возможность реализовать уже имеющиеся предпочтения в выборе материалов и техник и приобрести опыт создания законченного продукта. Поэтому студенты по окончании учебного года выполняют разработку творческого проекта, одним из условий защиты которого является возможность его практического применения. Таким образом, подготовка к творческой графической деятельности приобретает реальные очертания,

за счет развития способности выбирать пути достижения цели – предвидимого образа результата собственного труда.

Для «Технического рисунка» и «Проектной графики» сходными являются ОК-6 (стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства) и ОК-8 (осознание социальной значимости своей будущей профессии). Они способствуют развитию высокого уровня мотивации к выполнению профессиональной деятельности.

Формирование ОК-6 на «Техническом рисунке» и «Проектной графике» носит различный характер, несмотря на небольшую временную разницу - 1 и 2 курсы. Это связано с тем, что на первой из дисциплин происходит накопление первоначального опыта, и стремление к саморазвитию связано больше с желанием зарекомендовать себя с положительной стороны в студенческой и преподавательской среде, а на второй, накопив уже определенный багаж, - проявить себя, завоевать признание окружающих (участие в конкурсах различного уровня). За счет формирования этой ОК стимулирование творческого начала в целом и в графической деятельности в частности заключается в том, что самовыражение возможно только при наличии окружения (зрителя, коллег и т.д.), появляется элемент соревнования.

Такая же тенденция наблюдается и при формировании ОК-8. На занятиях по «Техническому рисунку» преподаватель должен показать возможные сферы применения изучаемого материала, и тем самым способствовать осознанию важности и его значимости для собственного творчества и дальнейшего профессионального роста. При изучении дисциплины «Проектная графика» формирование компетенций ОК-8 происходит за счет выполнения социально значимых проектов (социальный плакат, каталог выставки своего факультета, фирменный стиль собственной коллекции и т.д.), имеющих практическую значимость и применение. Это является немаловажным фактом стимулирования творческой деятельности т.к. является реализацией предвидимого образа-результата собственной графической деятельности.

Сходной для «Пропедевтики» и «Проектной графики» является формирование ПК-3 (разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; использование возможных приемов гармонизации форм, структур, комплексов и систем, комплекса функциональных, ком-

позиционных решений). Задания лабораторных работ на этих двух дисциплинах несут в себе большой потенциал накопления творческого практического опыта. На лабораторных занятиях по «Пропедевтике» (основы композиции в дизайне костюма) акцент делается на освоение способов построения композиций различного характера: линейно-точечных, пятновых, динамических, пространственных, при создании каждой из которых происходит практическое освоение приемов гармонизации. При изучении «Проектной графики» появляется возможность реализации опыта, полученного на «Пропедевтике». Так, например, при выполнении форэскиза костюма на основе пятна-монотипии происходит поиск образа с опорой на ассоциации, при создании коллекции моделей с использованием отпечатка с гравюры на картон – поиск отличительных черт на основе имеющихся аналогичных по форме и фактуре пятен и т.д. Каждое из таких заданий является по сути маленьким экспериментом, предугадать результат которого не всегда возможно, так как происходит знакомство с новыми техниками или изменение традиционного представления о сфере их применения. Именно отсутствие образа итогового результата способствует развитию воображения, необходимого для творчества. Создание элементов фирменного стиля, орнаментальных и шрифтовых композиций при разработке плаката, обложки журнала и каталога расширяет представления о внутренней связи всех используемых компонентов, характеризующихся понятиями микро- и макроструктура. Это позволяет в дальнейшем при разработке комплексного оформления в фирменном стиле разрабатывать его на основе концептуального решения. Глубокое понимание принципов построения композиции, приобретение опыта ее построения и гармонизации дает необходимую свободу творчества, так как законы композиции это не догмы, а основа для решения возникающих задач.

Специфичными для «Технического рисунка» являются ОК-2 (умение логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную речь) и ОК-7 (умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства самосовершенствования). Обе эти компетенции имеют значение для развития творческого потенциала в том плане, что способствуют развитию таких важных качеств, стимулирующих развитие творческих способностей, как высокая скорость ассоциативного

мышления, смена видов деятельности, вербализация образов, рефлексия. Все это необходимо для того, чтобы оценить, выявить недостатки при освоении изучаемой терминологии, аргументировать собственное мнение.

Для «Пропедевтики» специфичными являются ПК-1 (анализ и определение требований к дизайн-проекту; составление подробной спецификации требований к дизайн-проекту; способность синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения) и ПК-4 (способность к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способность подготовить полный набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические расчеты проекта). Дисциплина «Пропедевтика» имеет своей целью познакомить студентов-дизайнеров с основами композиции в дизайне костюма; дальнейшее углубление и специализация происходят в процессе изучения других дисциплин, таких как «Проектирование костюма», «Макетирование», «Конструирование». Поэтому и реализация обозначенных компетенций связана с развитием способностей синтезировать набор возможных вариантов выполнения дизайн-проекта и конструирования объектов. Анализ возможности использования различных материалов, техник и синтеза на этой основе путей достижения поставленной цели является неотъемлемой частью творческого процесса.

Таким образом, выполненный анализ содержания дисциплин специального цикла «Технического рисунка», «Пропедевтики» и «Проектной графики» и его роль в формировании общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, наглядно доказывает их значение для подготовки студентов-дизайнеров к творческой графической деятельности в процессе обучения в вузе.

Библиографический список

1. Портал Федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования [Электронный ресурс]. Режим доступа : http://www.fgosvpo.ru/?menu_id=7&menu_type=7&parent=6 (дата обращения 5.11.12)
2. Tuning Educational Structures in Europe/ Line 1. Learning Outcomes/Competencies Methodology, 2001-2003. Phase 1. [http://www. Relint. Deusto. es/Tuning Project/index.htm](http://www.Relint.Deusto.es/TuningProject/index.htm).

3. White R.W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence // Psychological Review, 1959, №66.

Bibliograficheskij spisok

1. Portal Federal'nykh gosudarstvennykh standartov vysshego professional'nogo obrazovaniya [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa : http://www.fgosvpo.ru/?menu_id=7&menu_type=7&parent=6 (data obrashheniya 5.11.12)

2. Tuning Educational Structures in Europe/ Line 1. Learning Outcomes/Competencies Methodology, 2001-2003. Phase 1. <http://www.Relint.Deusto.es/TuningProject/index.htm>.

3. White R.W. Motivation Reconsidered: The Concept of Competence // Psychological Review, 1959, №66.