

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРА

Как известно, понимание мироздания древними сводилось к тому, что земная твердь покоилась на трех китах, а по небесной сфере вращались солнце, луна и звезды. Любой вид человеческой деятельности опирается на свои «три кита». Азбука в литературе, таблица умножения в математике, ноты в музыке — эти базовые знания являются основой для дальнейшего развития и совершенствования.

У каждого времени свои кумиры и свои «любимые» профессии. Отступили в прошлое так некогда популярные «хочу быть космонавтом», танкистом, доктором. На смену им пришли другие «модные» специальности. Сегодня профессия дизайнера занимает в этом списке одно из первых мест. Как известно, спрос рождает предложение. На рынок труда в огромных количествах хлынули выходцы всевозможных дизайн курсов, в свидетельствах, об окончании которых, гордо значится «дизайнер». «Взлет–посадка», как говорится. Есть профессии, где низкий уровень подготовки или его полное отсутствие мы ощущаем сразу. Вряд ли кто-то из нас захочет сесть в кресло стоматолога, прошедшего 3-месячные теоретические курсы или подняться на борт самолета, где за штурвалом находится пилот, опыт пилотирования которого составляет 50 часов тренировки на тренажере. Невозможно стать музыкальным исполнителем за 6 месяцев. Извините, но за столь короткий срок можно разучить только «Собачий вальс» одним пальцем. Не спорю, есть врожденные «самородки», но эти случаи единичны и не противоречат общему правилу: для достижения высокого уровня профессионализма в любой профессии необходимы прочные знания и годы упорного труда. Выходцы курсов дизайна не так «смертельно опасны», а значит, менее заметны их «широкие, но неглубокие» поверхностные знания.

Эстетическая культура человека — это органически связанные между собой материальная и духовная культуры. Многообразие направлений деятельности человека создает целостную картину общего

развития общества. В. Г. Белинский отмечал, что в познании окружающего мира есть два пути: путь научного познания и познание средствами искусства. Он указывал, что ученый говорит фактами, силлогизмами, понятиями, а поэт, писатель, художник — образами, картинками, но говорят они об одном и том же. Однако существует некая разница между технико-технологической эволюцией и эволюцией развития изобразительного искусства. Фундаментальные научные открытия порождают череду сменяемых друг друга качественных технических изобретений. К примеру, открытие электричества, а затем основанного на нем способа передачи информации на расстояние дало толчок к изобретению радио, телефона, телеграфа и т. д. На пути развития новые технологии приходят на смену старым, то, что вчера было передовым, устаревает, теряет свою функциональную значимость.

Искусство развивается по совсем другим законам, которые, соединяя в себе реальность и вымысел, объективное состояние мира и субъективный взгляд на него человека, становится особой формой знания, способного воссоздать целостную картину мира. Эта человеческая деятельность, где центральным звеном является создание художественного образа — специфического явления, которое присуще исключительно искусству. Ни одна другая человеческая деятельность, репродуктивная или созидательная, не создает такого феномена. «Причина этого — в неповторимой оригинальности произведений искусства, их глубоко индивидуализированном характере, обусловленном, в конечном счете, постоянной обращенностью к человеку. Уникальное единство человека и мира в произведении искусства, «человеческая действительность», познаваемая им, глубоко отличают искусство от науки не только по используемым средствам, но и по самому объекту его, всегда соотносенному с личностью художника, его субъективным миром восприятия, тогда как наука стремится выйти за эти пределы, устремляется к «надчеловеческому», руководствуясь принципом объективности. «Наука стремится к строгой однозначности восприятия знания человеком, она находит соответствующие средства для этого, свой язык, тогда как произведения искусства не имеют такой однозначности: восприятие их, преломляясь через субъективный мир человека, порождает целую гамму глубоко индивидуальных оттенков и тонов, делающих это восприятие необычайно многообразным, хотя и подчиненным определенному направлению, общей теме» [5, с. 151]. «Наука — лестница. Поэзия — взмах крыльев.

Шедевры искусства рождаются навеки», — писал В. Гюго. «Взмахи крыльев» в наскальных рисунках первобытного человека, искусства Древнего Египта, искусства Возрождения, искусства импрессионизма и т. д. представляют собой бесценные культурные слои, каждый из них ярок, самобытен и неповторим. Произведения архитектуры, живописи, скульптуры хранят в себе «огромный объем информации о вселенной и обществе, об отношениях между людьми и принятых обществом формах поведения, опыт, передаваемый от поколения к поколению» [2, с. 4]. Результаты художественного творчества являются не только произведениями искусства, но и выражают в художественных формах общественные идеалы, нравственные установки, религиозные верования. Отражая все стороны жизни человеческого бытия, изобразительное искусство дает нам ключ к пониманию всей истории развития нашей цивилизации «настоящее получает опору в историческом опыте, становится связью не только между человеком и миром сегодняшним, развернутым в пространстве, но и временной глубиной бытия, его четвертым измерением — временем» [2, с. 8].

Особо надо подчеркнуть, что при всей многомерности и многоплановости различных форм искусства, все они едины в своей основе, тесное взаимодействие между ними, приводит к обогащению каждого в отдельности. «Любая отрасль искусства, если она на высоте, содержит элементы других: в музыке есть архитектурная конструктивность, скульптурная пластика и краски живописи; точно так же в пластическом искусстве существует ритм и мелодия» [3, с. 127].

Не есть исключением и дизайн — стремительно развивающийся вид современного искусства, который вобрал в себя элементы многих видов искусств: архитектуры, живописи, скульптуры и т. д. В области дизайна трудится целая армия специалистов, создавая комфортную среду обитания. Благодаря их усилиям мир предметно-пространственного окружения становится красочнее, уютнее, приветливее, обретает соразмерность человеку. Художнику-дизайнеру необходимо прилагать максимум усилий, чтобы поддерживать высокий уровень профессионализма в быстро меняющихся тенденциях мирового развития дизайна. Учитывая многообразие решаемых дизайнерами проектных задач трудно обойтись без «технических помощников», которые благодаря современным технико-технологическим достижениям, делают ремесленную работу быстрее, и если хотите, качественней. Сегодня человечество обладает тех-

нологиями, которым бы, наверняка, позавидовали наши предшественники. Несомненно, это аверс. К сожалению, есть и обратная сторона медали — реверс. Человек все больше становится зависимым от этих технологий, снижается, говоря языком медицины, его собственная «иммунная система». Следствием может стать полная беспомощность в случае отсутствия жизненно необходимых технических «помощников». Существуют объективные причины этой зависимости — материально-техническая составляющая человеческого бытия развивается неизмеримо быстрее его духовной составляющей, нравственно — интеллектуальных качеств личности. Как связать эти две, порой взаимоисключающие друг друга, стороны одной медали, найти «золотую» середину между бесспорно необходимым использованием в работе дизайнера современных технических достижений, сохранив при этом такие качества, как искренность, свежесть, эмоциональность индивидуального творческого восприятия?

Довольно часто, приходится слышать высказывания о том, что современные компьютерные технологии вполне могут подменить, а то и вовсе заменить в учебном процессе «устаревшие» академические дисциплины — рисунок, живопись, скульптуру. Логика подобных мнений заключается вот в чем: на службе сегодняшнего дизайнера находится множество компьютерных программ, знание которых позволяет выполнить любой проект, причем вовсе не обязательно при этом уметь рисовать. Иными словами — зачем знать таблицу умножения, если есть калькулятор? Что можно ответить? Подобная точка зрения уже высказывалась, причем в недалеком нашем прошлом. Как пример, можно вспомнить такой факт. С изобретением фотокамеры, ее страстные поклонники и почитатели стали «хоронить» изобразительное искусство в целом и живопись в частности. Дескать, в ближайшем будущем фотография в силу своей простоты и доступности самым широким слоям населения сможет полностью перебрать на себя функции, которые до этого выполняла живопись. И что? Пленочное фото сегодня стало раритетом, на смену ему пришли цифровые технологии, а живопись ни чуть не состарилась и прекрасно себя чувствует. Дело оказывается вовсе не в простоте и доступности. Глубоко индивидуальная биоэнергетика живого восприятия художником окружающего мира оказалась гораздо ценнее механической фиксации человека, природы или, скажем, исторических событий. Нужно отдать должное самой фотографии, как техническому достижению — благода-

ря ей появился новый вид искусства — фотоискусство. Но и здесь, как и в любом другом виде искусства, без глубоких знаний фотохудожнику не обойтись, так как именно он выступает творцом, а фотокамера лишь средство для достижения тех или иных творческих замыслов. К слову сказать, само по себе мнение о том, что академические знания вовсе не обязательны, тоже не отличается оригинальностью. В конце XIX в. известный французский скульптор и педагог Э. Лантери писал в своей книге: «Я так часто слышал от некоторых любителей, что наука не нужна для искусства и что для создания художественных произведений достаточно одного вкуса; я думаю, что подобная бессмыслица обязана своим существованием не только полному невежеству, но, сверх того, является и средством скрыть их лень и отвращение ко всякому изучению» и далее: «независимо от степени одаренности, благодаря положительному знанию, появляется то уверенное мастерство, без которого личное дарование не создало бы ничего» [7, с. 231].

Чувство прекрасного, потребность к творчеству, генетически заложена в каждом из нас. Каждый ребенок талантлив. Неосознанное желание рисовать, лепить в раннем детстве — яркое подтверждение тому, что познание окружающей действительности индивидуумом рождает потребность самовыражения. Существует целый мир, где человек незаменим и должен оставаться таким — это мир творчества. Всемирное развитие духовной среды, гармоничное эстетическое воспитание, немыслимо без преемственности культуры, несметные богатства которой, составляют основу становления личности, формирование отношений в социуме, удовлетворению его эстетических потребностей.

Стремление к совершенству естественно: к красоте нашего тела и наших движений, к красивой мебели, одежде, жилищу, равным образом к красивым нравам, общению, к красивой речи. Подмена истинных ценностей, созданных на протяжении всей многовековой историей развития цивилизации порождает общество потребителей, где отсутствует духовность и властвует безвкусица. Человеку с дурным вкусом свойственна неприязнь к высокому искусству — оно требует от него известного напряжения, размышления, усилия чувств и воли. Куда проще произведения поверхностно-развлекательные, искусство примитивных форм лишенное содержания, искусство, которое воздействует главным образом на внешние чувства, вызывающие физическое возбуждение. Дурной вкус проявляется в форме своеобразного снобизма — легкого и, в то же время, безапелляци-

онного суждения об искусстве, и как следствие пренебрежительное отношение к художественным вкусам других. Последствия могут быть непредсказуемы, но неоспорима одна известная истина — общество, которое забывает свое прошлое, не имеет будущего.

Примером высокоэффективного решения проблемы воспитания личности, которая основана на преемственности культуры, может служить Япония, страна которая, практически не имея индустриальной базы, за короткий отрезок времени смогла создать своеобразную, признанную во всем мире японскую школу дизайна. «Обычно это объясняют технико-технологическими достижениями и ее художественными традициями. Но научно-технический прогресс достигнут и другими развитыми странами, художественную культуру имеют все народы, но именно японский дизайн уже долгие годы является предметом для подражания» [1, с. 22]. Очевидно, культура дизайна определяется уровнем и качеством профессиональной подготовки дизайнеров, их профессиональной культурой. Хотелось бы заметить, что правильнее было бы говорить художник-дизайнер, где все-таки слово художник стоит на первом месте. А если вспомнить, что слово «дизайн» дословно переводится как «рисунок», то получаем, что дизайнер не кто иной, как художник-рисовальщик. И тут в силу вступает другое правило: «искусство не терпит суеты». Идея, а это самое главное в любом проекте, должна вызреть. Никакие «искусственные роды» здесь не помогут. И вряд ли помогут «технические помощники» с установленными на них самими «умными» программами. Молчит компьютер и ждет: «...дай идею, а дальше я сам». Так вот, чтобы выносить эту идею, необходима определенная культура, которая не приходит сама собой, а приобретается в результате не одного года упорных занятий. Наверное, так можно коротко определить философию японской модели подготовки специалистов. «Традиционализм культуры и искусства Японии, его огромное влияние на все стороны жизни японского общества, на сам уклад жизни, самым прямым образом сказывается на воспитании дизайнеров». [1, с. 22]. Поэтому так органично вписываются в общую концепцию эстетические категории: природа вещей, состояние естественной гармонии, равновесие между предметом, явлением и человеком. Проходя ряд этапов в понятии сущности вещи, взаимосвязи человека и окружающего его мира, ученик подходит к конечному этапу учебного процесса — постижению истины. К особенностям японской модели подготовки специалистов дизайнеров можно отнести и то, что в японских

высших учебных заведениях технические дисциплины практически не преподаются. Эти знания студенты получают на практике. Упор делается на культуру и изобразительное искусство, которое вводит студента в неизмеримо более широкий по сравнению с ремеслом предметный мир, располагающий к тому же широчайшим диапазоном методов изображения предметов. Как мы видим, подобная концепция в итоге приносит желаемые плоды. Различные мировые школы дизайна несколько отличаются друг от друга своими методиками, но философия подготовки специалистов едина: гармоничное эстетическое воспитание художника возможно лишь на основе традиционализма, иными словами опыта предшествующих поколений. В основе любой школы, воспитывающей творческую интеллигенцию, лежит творческая концепция и педагогические установки — именно они определяют содержание программ и учебных дисциплин.

«Тот, кого привлекает практика без знания, — писал когда-то гениальный Леонардо да Винчи, — подобен мореплавателю, уходящему в море без руля и компаса; он никогда не знает куда плывет. Наука — капитан, а практика — солдаты». Говоря о «трех китах» дизайна, которые и являются этим «рулем и компасом» для изучения всех последующих дисциплин, имеется в виду линия, цвет и форма, соответственно дисциплины, которые закладывают основы для дальнейшего изучения профессиональных дисциплин — рисунок, живопись и скульптура.

Бесспорно, основополагающим в формировании мировоззрения будущего художника-дизайнера является рисунок. Свободное владение им позволяет студенту выражать свои мысли, «воплощение замыслов» любой вещи или какой-либо другой реальной дизайнерской ситуации, композиции, проекта. Он по праву является той «таблицей умножения», с которой начинается длительный путь познания всех богатств изобразительного искусства. На первой же стадии обучения рисунку происходит знакомство с понятиями композиции, перспективы, пропорций. Не правда ли эти термины постоянно применяет в своей профессиональной деятельности любой дизайнер, независимо от того, в какой области дизайна он работает, будь то промышленный дизайн, дизайн интерьеров, или, скажем, ландшафтный дизайн. «Рисунок — это высшая честность в искусстве» [4, с. 56]. Эти слова, сказанные Ж.-О.-Д. Энгром, яркое подтверждение тому, что рисунок составляет суть и ядро любого стиля, тайну и основу творческого метода.

Живопись — как наука о цвете, учит студента всему многообразию цветовых отношений вещи и окружающего мира, их единства и взаимосвязи. На протяжении многих столетий академическая живопись концентрировала в себе результаты бесчисленного количества экспериментов с цветом. Сегодня она может предложить стройную систему понимания света и цвета. Академическая живопись развивает чувство цветовой гармонии, дает представление о законах психофизиологического воздействия цвета и света на человека.

И, наконец, третьей составляющей академических дисциплин является скульптура, единственная дисциплина, которая, уже на начальном этапе обучения, развивает в студенте трехмерное мышление, учит видеть и понимать форму, ее массу, объемы, вес. Данный курс выступает носителем высших человеческих ценностей с глубокой древности до наших времен, являясь инструментом формирования целостной личности художника.

Занятия по рисунку, живописи и скульптуре, помимо приобретения практических навыков, несомненно, выполняют неизмеримо и более важную функцию — эстетическое воспитание личности художника, гармоничное развитие его внутреннего мира. Богатое творческое наследие великих художников прошлого — неисчерпаемый источник для самосовершенствования. В прошлом можно найти примеры любых стилей, любых направлений. Накопленные знания дают свободу, достаточную для того, чтобы в диалоге с компьютером чувствовать себя хозяином и творцом, а не его подчиненным. В этом случае рамки творческих фантазий не ограничатся наличием или отсутствием той или иной компьютерной программы. Можно согласиться с Ж. Маритеном: «Техника — это хорошо, машина — это хорошо. Но если машина и техника не будут укрощены, подчинены человеческому благу, то история человечества будет обречена на нескончаемые беды» [6, с. 84].

Прилежное обучение академическим дисциплинам, изучение их неисчерпаемого культурного наследия дают подлинную свободу, закладывают основы для успешной реализации любых творческих проектов. Это главный рецепт развить свои способности до уровня, при котором по праву можно называть себя профессиональным художником-дизайнером. Закончить хотелось бы высказыванием И. Мештровича: «Наши произведения на земле, являются ни чем другим, как оттисками крыльев нашей души, которые, хотя и не вековечны, но они оттиски бессмертного существа» [3, с. 126]. Добавить нечего. Как говорится, творческих успехов!

1. Техническая эстетика. — 1986. — № 11. — С. 22–26.
2. *Иконников А. В.* Искусство, среда, время. — М., 1984.
3. *Кечкемет Д.* Иван Мештрович. — Загреб, 1970.
4. Энгр об искусстве. — М., 1962.
5. *Назаренко-Кривошеина Э. П.* Прекрасен ты, человек? — М., 1987.
6. *Маритен Ж.* Знание и мудрость. — М., 1999.
7. *Лантери Э.* Лепка. — М., 1963.

Анотація. У статті розглядається роль академічних дисциплін як основа фахової підготовки дизайнера на сучасному етапі.

Ключові слова: дизайн, академічні дисципліни, фахова підготовка.

Аннотация. В статье рассматривается роль академических дисциплин как основа профессиональной подготовки дизайнера на современном этапе.

Ключевые слова: дизайн, академические дисциплины, профессиональная подготовка.

Summary. In article the role of the academic disciplines as a basis of vocational training of the designer at the present stage is considered.

Keywords: design, the academic disciplines, vocational training.