

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**Формирование художественно-проектной компетенции будущих
дизайнеров в образовательных учреждениях культуры и искусства**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса, 361 группы Института искусств
Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Мухаметшиной Елены Ягфаровны

Научный руководитель

доцент, доктор
искусствоведения

Д.А. Попов

Заведующий кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2018

Введение. Глобальные изменения в современном обществе требуют подготовки профессиональных и квалифицированных специалистов с творческим, неординарным, креативным типом мышления. В связи с этим одной из главных задач образовательных учреждений культуры и искусства является выпуск высококвалифицированных и профессионально компетентных специалистов. Это связано с тем, что в последнее время возросло значение профессиональной компетентности специалистов, а высокий уровень повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Одним из основных факторов обеспечения подготовки профессионально компетентных специалистов в области дизайна является высокоэффективная система образования. В настоящее время дизайн ворвался почти во все сферы производства – в изготовление товаров народного потребления, в разработку фирменного стиля, в проектирование интерьеров и офисов, в экспозицию выставок и специальных услуг и в многие другие. Дизайн вступил в контакт на прямую с архитектурой, прикладными и изобразительными искусствами.

Деятельность дизайнеров максимально широка и касается самых различных областей художественно-материальной культуры - оформительского искусства, промышленного искусства, искусства экспозиции, театра, кино, которые непосредственно формируют окружающую нас предметно-визуальную реальность.

При огромном множестве определений понятия дизайн, сформулированных в литературе, наибольшей ясностью и четкостью отличается определение, принятое в 1964 году в Брюгге на международном семинаре по дизайнерскому образованию: «Дизайн - это творческая деятельность, по разработке (проектированию) формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое, как с точки зрения потребителя, так и с

точки зрения изготовителя». Со временем определение дизайна расширилось, и в данное время дизайн в большей степени становится мировым инструментом, задачей которого является рождение потребностей, с созданием уникального торгового предложения (УТП) определенного продукта, отличающего его от других ему подобных.

Формирование у будущих дизайнеров профессиональной компетенции в учреждениях культуры и искусства на нынешний момент является главной задачей, которую регламентирует государственный стандарт. В нем прописаны требования к будущим дизайнерам, в котором образованность рассматривается как требование к их компетентности. Ведь профессиональная компетентность – это совокупность качеств личности человека, это знаний, умений, высокого уровня культуры и мастерства, способностей, его профессионально значимых и личностных качеств, творческого подхода к организации профессиональной деятельности, готовности к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию. Ведь без нее невозможно подготовить профессионального специалиста в области дизайна.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в области средового дизайна особенную роль играет формирование художественно-проектной компетенции будущих дизайнеров, которая рассматривается как элемент и одна из главных составляющих профессиональной компетентности, где происходит взаимосвязь художественной и проектной деятельности; недостаточной проработанностью этой проблемы. Решение поставленных задач и практический эксперимент связаны с пониманием сущности и структуры художественно-проектной компетентностью будущих дизайнеров, и дают более широко раскрыть методы и средства формирования художественно-проектной компетентности.

Цель исследования: разработка методики формирования художественно-проектной компетенции будущих дизайнеров в системе образовательного учреждения культуры и искусства.

Для достижения цели решаются **задачи**:

- сформулировать понятие профессиональной и художественно-проектной компетенции;
- проанализировать необходимость дисциплин изобразительного искусства в системе дизайн-образования;
- определить основные условия для создания творческой обстановки, средств помогающих в решении художественно-проектных задач;
- определить особенности и возможности проектного метода в процессе подготовки специалиста в области дизайна;
- экспериментально проверить и проанализировать формирование художественно-проектной компетенции обучающихся в процессе занятий станковой композицией и дизайн-проектированием.

Объект исследования: процесс подготовки будущих дизайнеров в форме выполнения творческого проекта.

Предмет исследования: содержание и форма проведения занятий во время подготовки творческого проекта (методика проведения занятий).

В основу исследования была положена **гипотеза** о том, что в процессе формирования у будущих дизайнеров художественно-проектной компетенций будет значительно эффективнее, если в процессе подготовки специалиста будет уделяться внимание изучению трех циклов дисциплин изобразительного искусства, будет применяться метод творческих проектов, будут создаваться необходимые условия во время занятий, применяться формы и методы организации учебного процесса для творческого развития будущего профессионала своего дела в области изобразительного искусства (дизайн).

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы, в которых раскрываются задачи педагогической деятельности преподавателя в области изобразительного искусства. Исследование опирается на специфику профессионально-педагогической, профессиональной компетентности и особенности ее развития в трудах И. Р. Абсалямова, О. А.

Булавенко, Н. Ф. Ильина, Б. Т. Кенжебеков, Л. О. Колбасова, Н. В. Кузьмина, Н. Ф. Радионова, С. И. Ферхо и др.; аспекты методик развития художественно-проектной компетенции студентов в профессиональной области - А. В. Деревницкая, О. В. Ларина, Г. Б. Минервин, Е. В. Ткаченко и др.; теорию и методику развития детского изобразительного творчества - Т. Г. Казакова, П. Н. Кандыбей, В.С. Кузин, А. А. Мелик-Пашаева, Н. И. Пьянкова, Н. М. Сокольникова и др.; творческую направленность личности (О. А. Калимуллина, П. Е. Серов; методики проектной деятельности в образовательной системе - А. В. Горячев, И. В. Корякина; использование в образовательном процессе художественно-проектной деятельности и педагогические технологий - А. В. Горячев, А. Н. Леонтьев, А. В. Маркова, Н. В. Матяш, Е. А. Феденева; использовании компетентностного подход в образовании преподавателя - О. И. Мезенцова, Н. А. Низовский, И. Л. Пересторонина, С. И. Ферхо; трудах о психологическом и индивидуальном подходе - А. С. Белкин, Н. А. Горелов, М. В. Одриосола; знания о взаимодействии различных видов искусств Д. И. Бахтизина, А. С. Петелин, Л. Н. Сляднева, С. В. Тихонов.

Методы, используемые в процессе исследования:

1. Теоретические: целостный анализ проблемы исследования, анализ научной, педагогической и психологической литературы, анализ диссертационных исследований, нормативных документов, регламентирующих сферу образования; сравнение, обобщение, прогнозирование;

2. Эмпирические: педагогическое наблюдение, изучение и обобщение опыта педагогов колледжа; своего личного опыта работы.

3. Творческий - практический эксперимент, направленный на формирование художественно-проектной компетенции в процессе включения метода творческих проектов, в процессе которого определены, анализ и обобщение результатов проделанного опыта; анкетирование; обработка и

анализ полученных экспериментальных данных.

Экспериментальная база исследования. Практическая экспериментальная работа осуществлялась в филиале ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Балаково. Исследованием были охвачены 18 обучающихся, из них 8 человек – это девочки, которые обучаются в 4 классе дополнительного образования, в возрасте от 14-15 лет и 10 студенток, обучающихся по программе среднего профессионального обучения, в возрасте 18-20 лет.

Научная новизна исследования заключается в том, разработана и апробирована модель формирования художественно-проектной компетенции - реализация творческого проекта в обучении, обеспечивающая повышение уровня практических навыков, саморазвития и самосовершенствования; проведена диагностика, определяющая отношение обучающихся к художественно-проектной деятельности и имеющиеся у них затруднения в обучении и самооценку профессиональной компетентности обучающихся.

Теоретическая значимость исследования состоит в изучении процесса формирования художественно-проектной компетентности, что дает дополнительные возможности для дальнейшего теоретико-экспериментальных исследований в области развития потенциала будущих дизайнеров.

Практическая значимость исследования. Полученные результаты могут быть полезны в дальнейшей исследовательской деятельности, использованы преподавателями дисциплин «Станковая композиция», «Дизайн-проектирование». Также возможно использование материалов работы в ежедневной практике преподавателей.

Положения, выносимые на защиту:

1. Профессиональную компетенцию закономерно рассматривать как значительную часть индивидуальной характеристики специалиста, которая включает в себя интеллектуальную, эмоциональную, действенно-волевыми сферы, сопровождающие все направления ее профессиональной деятельности.

Она представляет собой совокупность интегрированных фундаментальных знаний, обобщенных умений и способностей человека, его профессионально значимых и личностных качеств, высокий уровень технологичности, культуры и мастерства, творческий подход к организации деятельности, готовность к постоянному саморазвитию.

2. Художественно-проектная компетентность является одной из приоритетных элементов профессиональной компетенции. Она должна включать в себя художественную составляющую, в которую входят умение формировать свое эстетическое, аналитическое и практическое отношение к художественным произведениям изобразительного искусства и культурным ценностям; проектную составляющую, в которую входят умение проектировать материально-пространственную среду; личностную составляющую, которая отвечает за профессиональную ответственность в дизайнерской деятельности.

3. Эффективное формирование художественно-проектной компетенции обучающихся возможно при соблюдении определенных организационно-педагогических условий:

- целенаправленное изучение профессионального, профильного и художественно-проектного цикла дисциплин;
- формирования у обучающихся творческой а значит и художественно-проектной компетентности преподавателю нужно создать особую, побуждающую к творчеству обстановку в учебном процессе;
- индивидуализация процесса обучения, учитывающая особенности профессиональных затруднений обучающихся;
- использование средств, которые активно помогают в решении художественно-проектных задач (материально-технические средства, логические средства, языковые средства).

4. Применение модели метода творческого проекта в обучении помогает обучающимся приобрести эстетический опыт и навыки деятельности в области тематического, проектного рисования, конструирования, проектного

моделирования. Художественный подход помогает эстетически оформить проектную деятельность. При этом для учеников целью становится получение определенного продукта (проекта), применение, развитие и приобретение новых знаний и способностей в процессе осуществления продуктивной творческой деятельности, что в свою очередь уже является формированием художественно-проектной компетенции, а значит в дальнейшем и профессиональной компетенции. Но чтобы творческий проект получился, необходима дополнительная учебная мотивация, которую может дать только квалифицированный преподаватель.

5. Чтобы правильно руководить процессом включения в художественно-проектную деятельность, преподаватель должен быть надежным другом, который может мыслить творчески и нестандартно, может увидеть потребности детей, а при необходимости пересмотреть некоторые взгляды на современную культурную обстановку, может увлечь детей, несмотря то, что художественно-эстетический мир часто закрыт для ребенка и он не способен самостоятельно войти в его жизнь.

6. Результативность и эффективность метода творческого проекта для формирования художественно-проектной компетенции обучающихся в процессе обучения способствует дальнейшему развитию профессиональных компетентностей будущего специалиста в области изобразительного искусства.

Основное содержание работы.

На сегодняшний момент одним из важнейших направлений в деятельности образовательных учреждений в области искусства является создание условий для профессионально-личностного развития будущих специалистов, формирования у них творческой неповторимой индивидуальности и профессиональной компетентности. Содержание подготовки специалистов дизайнеров регламентирует соответствующий государственный стандарт, который рассматривает требование к

образованности будущих дизайнеров как требование их компетентности.

Согласно нашему мнению, компетентность это результат профессиональной деятельности человека, так как любой профессионал только при выполнении работ, отвечающих требованиям его профессиональной деятельности, считается профессионально компетентным. Нельзя приравнивать компетентность ни к набору навыков, ни к стремлению достичь определенной цели. Компетентность характеризуется мобилизационной готовностью к реализации в любой требующей этого ситуации, причем природа компетентности такова, что она может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека, т. е. при наличии ценностно-смыслового отношения, глубокой личностной заинтересованности будущего специалиста в данном виде деятельности.

Согласно списку профессиональных компетенций обучающийся после освоения специальности по дизайну должен применять знания академического рисунка и живописи, знания о закономерностях построения художественной формы и особенностях ее восприятия, вести работу по целевому сбору, выполнять необходимые предпроектные исследования, владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом, приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования, при необходимости использовать компьютерные технологии, находить новые образно-пластические решения для каждой творческой задачи, осуществлять процесс дизайн-проектирования, использовать в дальнейшей деятельности знания в области психологии и педагогики. А также владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Художественно-проектная компетентность является составляющей и необходимой частью профессиональной компетентности дизайнеров. Она представляет собой обучение, связанное с освоением на практике художественным преобразованием действительности, созданием художественно-эстетического образа, с субъективной или объективной

новизной и имеющего личную или социальную значимость при помощи композиционно-пластического формообразования, проектно-графического моделирования, макетирования, графического дизайна, компьютерной графики, рисунка и живописи. Без ее формирования невозможно качественное и профессиональное обучение, она представляет собой синтез всех полученных знаний во время обучения, умений и способностей человека, его профессионально значимых и личностных качеств, творческих подходов к организации и осуществлению деятельности, готовности к постоянному саморазвитию. Также ей присущи ряд готовностей таких как, готовность к анализу проектных условий, формированию проектной задачи, к предпроектному исследованию, к формированию концепции дизайн-проекта, к выполнению визуальной части художественно-проектной концепции дизайн-проекта, к разработке и оформлению технологической части проекта и т.п.

Огромно значение имеет изучения изобразительного искусства в ходе освоения трех циклов дисциплин в формировании компетентности дизайнера, таких как:

1. Профессиональный учебный цикл или художественно-изобразительный цикл (СПО - «Рисунок», «Живопись», «Пластическая анатомия», «Цветоведение», «Дизайн-проектирование», «Средства исполнения дизайн-проектов», «Типографика»; ДО - «Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», «Композиция станковая», «Основы дизайн-проектирования»);

2. Профильный учебный цикл или историко-искусствоведческий цикл (СПО - «История мировой культуры», «История искусств», «Черчение и перспектива», «Пластическая анатомия», «История стилей в дизайне», «Дизайн и рекламные технологии»; ДО - «Беседы об искусстве», «История искусств»);

3. Художественно-проектный цикл (СПО - «Дизайн-проектирование», «Средства исполнения дизайн-проектирования», «Черчение и перспектива; ДО - «Основы дизайн-проектирования», «Станковая композиция»).

Деятельность дизайнера невозможна без теоретических и практических знаний, умений и навыков из области изобразительного искусства, без практических навыков исполнения и решения проектных идей и задач, пройденных за время обучения, без владения возможными приемами гармонизации форм, структур, комплексов и систем, комплексом функциональных и композиционных решений.

Изучение обязательного цикла дисциплин формируют ряд готовностей, которые отражают специфику работы будущих дизайнеров, и без которых не будет дальнейшего формирования компетенции:

- готовность к анализу условий и формированию проектных задач (проектного задания);
- готовность к предпроектному исследованию;
- готовность к планированию работы над дизайн-проектом;
- готовность к формированию художественно-проектной концепции дизайн-проекта;
- готовность к выполнению визуального воплощения художественно-проектной концепции дизайн-проекта;
- готовность к разработке и оформлению конструкторско-технологической части проекта;
- готовность к анализу результатов дизайн-проектного решения, проектной деятельности;
- готовность к дизайнерскому сопровождению практической реализации дизайн-проекта.

Помимо определенных дисциплин, формирование художественно-проектной деятельности обучающихся обеспечивается реализацией

преподавателем комплекса определенных педагогических условий. К ним относятся:

- использование дидактического комплекса;
- развитие мотивации учащихся к художественно-проектной деятельности;
- создание условий для особой, побуждающей к творчеству обстановки учебного процесса (свободный обмен мнениями, идеями, в обстановке живого обсуждения, творческой дискуссии, эмоциональной вовлеченности обучающегося в работу);
- применение средств помогающих в решении художественно-проектных задач (материально-технические, логические и языковые средства).

Вместе с тем на протяжении всего процесса обучения преподавателю также необходимо прививать обучающимся умение осознавать поставленную перед ними учебную проблему, правильно расставлять приоритеты, планировать свою деятельность, проецировать результат, адекватно оценивать новый опыт и полученный результат, развивать свой художественно-творческий потенциал, для дальнейшего успешного развития компетентного специалиста.

В эксперименте формирования художественно-проектной компетенции путем метода творческих проектов, приняли участие 18 человек (группа учащихся дополнительного образования – 8 человек и студенты средне профессионального образования – 10 человек). Задание для эксперимента носило традиционный характер, обучение велось по единому учебному плану, по стандартной программе, без какого либо отхождения от нее.

Хотелось бы выделить ряд особенностей используемой педагогической модели, без которых невозможна продуктивная деятельность в процессе обучения. Во-первых, это то, что занятия методом творческого проекта можно начинать уже с десятилетнего возраста, когда у ребенка происходит активный процесс развития коммуникативных способностей, моторики и воображения.

Во-вторых, этот метод включает в себя обязательную взаимосвязь трех циклов дисциплин, изучение которых направлено на формирование у обучающихся художественно-проектной компетенции, без изучения которых невозможна художественная деятельность в области изобразительного искусства. В третьих, происходила реализация различных форм и методов организации обучения: лекция, урок-беседа, анализ заданий и проектов, синтез видов искусств, инновационные методы обучения. И в четвертых, в процессе работы над творческим проектом происходит развитие и приобретение новых знаний и способностей, приобретается опыт и навыки деятельности в области тематического и проектного рисования, проектного моделирования и конструирования.

Метод проектов наиболее полно воссоздает профессиональную деятельность дизайнера (проектную по своей сущности) и в полной мере способствует формированию у обучающихся художественно-проектной компетенции.

В конце эксперимента всем участникам было предложено пройти контрольное анкетирование по изучению отношения обучающихся к художественной деятельности и оценки результативности своего обучения. Также студентам из 10 человек было предложено пройти анкетирование на определении самооценки профессиональной компетенции.

Проанализировав полученный материал, мы пришли к выводу, что формирование художественно-проектной компетенции в условиях простых занятий невозможно. Как показывает эксперимент, организация метода проектов возможна именно в творческой обстановке, в силу имеющихся в ней реальных условий для полного и всестороннего раскрытия творческого потенциала обучающихся. Здесь речь идет не только о специально организованных творческих кабинетах, но учитываются также средства и методы работы с обучающимися, которые были разработаны специально согласно практике художественно-проектного обучения.

Метод проектного обучения пересматривает все взгляды на образование, меняет цели и задачи, роли преподавателя и ученика в образовательном процессе становятся совершенно другими и призваны способствовать менять «учебную рутину» на более свободную обстановку, где приятно учиться, постигать что-то новое и творить. И все-таки первые шаги в творчестве должны происходить именно в раннем возрасте. Ведь обучающиеся - это тот «материал», который впитывает в себя внешнюю информацию как «губка». Они очень восприимчивы, эмоциональны и очень много фантазируют, для них важна оценка их действий со стороны общества и преподавателя. А преподаватель призван содействовать во всех творческих начинаниях своих учеников.

Заключение. Проведенная нами экспериментальная работа позволяет сделать следующие выводы.

Формирование компетенции является многогранным процессом и занимает весь период осуществления профессиональной деятельности.

Главной целью подготовки будущих дизайнеров является воспитание и обучение правилам, законам, принципам и методам художественного проектирования, знакомство с основами художественного конструирования, освоению практических приемов и способов разработки проектов различных назначений и квалифицированного выполнения их графическими средствами. Качество проектной работы зависит не только от умения изложить свою идею теоретически и владения средствами изобразительного искусства, но и от глубокого понимания своей идеи, и умения эти средства применить и правильно подать.

Современный инновационный метод обучения, как проектная деятельность, может составить достойную конкуренцию традиционному обучению и в области изобразительного искусства. Основная цель проектного обучения, согласно проведенному исследованию, может быть достигнута только тогда, когда для этого существуют определенные условия для

реализации творчества: это и четко разработанные методы, программы с учетом возрастных особенностей учащихся и их интересов, и творческий потенциал самого преподавателя.

Проектный метод имеет ряд достоинств: более глубокое усвоение предметного содержания задания; высокая способность к использованию знаний из разных областей искусства и науки; развитие творческого мышления; большое количество идей, их глубина, оригинальность; эмоциональная вовлеченность обучающихся в процесс обсуждения и создания художественных проектов; интерес и воодушевление обучающихся в ходе учебного процесса; формирование художественно-проектной компетенции.

Немаловажную роль для успешного формирования художественно-творческой компетенции сыграло и то, что в экспериментальных группах помимо наглядно-иллюстративного пособия были включены в образовательный процесс: походы на выставки, экскурсии; применяли на занятиях разнообразные виды искусства (музыкальное сопровождение, «искусство слова»); использовались современные мультимедиа и интерактивные технологии (презентация, видео, аудио); всемирная сеть Интернет; использовался опыт производственных практик (пленэр и архитектурная практика).

Анализ полученных результатов реализации метода проектов как одной из форм формирования художественно-проектной компетенции будущего дизайнера позволяет наметить положительные тенденции в качестве усвоения материала учебных дисциплин, в расширении профессиональных интересов, обучающиеся раскрепощаются, учатся советоваться не только с преподавателем но и с одноклассниками, учатся слушать, воспринимать, анализировать все то, что задействовано в обучении, наблюдается более углубленный интерес к своей творческой деятельности и реальное оценивание своих профессиональных качеств, что положительно сказалось на творческих результатах экспериментальной группы.

В формировании художественно-проектной компетенции педагог занимает лидирующую, но все-таки не доминирующую позицию, выполняя функции постановщика, но не распорядителя, играет роль не только организатора, но и соучастника учебного процесса, который строится как диалог между учащимися и познаваемой реальностью, с другими людьми, как обогащение их целостного личностного опыта. И в первую очередь педагог должен иметь набор определенных профессиональных качеств, таких как: владение искусством коммуникации, умение организовать и вести дискуссии, не навязывая свою точку зрения, а только предлагая другие пути решения, не давя на обучающихся своим авторитетом; способность генерировать новые идеи, направить учащихся на поиск путей решения поставленных перед ними проблем; умение устанавливать и поддерживать в группе устойчивый, положительный эмоциональный настрой; владение информационной грамотностью (ориентация в печатных источниках информации, аудиовизуальная культура, владение компьютерными технологиями); владение методикой интеграции знаний из различных областей искусства и науки для решения проблем в выбранных проектах.

В данной работе мы попытались рассмотреть различные взгляды на проблему формирования художественно-проектной компетенции, организации самой художественно-проектной деятельности и я надеюсь, что мы сумели прийти к выводу, что проектная деятельность не только возможна с ранних лет, но и может успешно практиковаться в более взрослом возрасте в условиях четко организованной структуры учебного процесса.