

Кашекова Ирина Эмильевна

Irina Kashekova (1)

главный научный сотрудник, доктор педагогических наук, профессор
e-mail: kashekova@yandex.ru

Пирязева Елена Николаевна

Elena Piryazeva (2)

старший научный сотрудник, кандидат искусствоведения
e-mail: elpiry@mail.ru

Подобед Максим Сергеевич

Maxim Podobed (3)

аспирант ФГБНУ «ИХОиК РАО»
преподаватель кафедры графического дизайна

(1-2) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», Москва; The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education», Moscow

(3) Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова, Москва; department of graphic design Moscow publishing-polygraphic college named after Ivan Fedorov, Moscow

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕМЕНТАРНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ

Didactic possibilities of a complementary-semantic approach in teaching future graphic designers

**Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
Министерства просвещения Российской Федерации
«Теория комплементарно-семантического подхода в образовании»
на 2020 год**

Ключевые слова: принципы дидактики, комплементарно-семантический подход, графический дизайн, искусство, творчество, педагогика, профессия, знания, умения.

Keywords: principles of didactics, complementary-semantic approach, graphic design, art, creativity, pedagogy, profession, knowledge, skills.

Аннотация. Данная статья рассматривает роль дидактики и дидактические возможности в системе современного образования по направлению «графический дизайн», построенного на комплементарно-семантическом подходе. Дается краткая характеристика комплементарно-семантического подхода, который включает несколько функциональных уровней, представленных значением понятий «комплементарность» и «семантика». Определяется его

место среди других педагогических подходов. Описываются и интерпретируются дидактические принципы с позиций комплементарно-семантического подхода, раскрываются возможности обучения графического дизайнера с учетом специфики профессиональной деятельности.

Annotation. This article examines the role of didactics and didactic opportunities in the system of modern education in the direction of "graphic design", built on a complementary-semantic approach. A brief description of the complementary-semantic approach is given, which includes several functional levels represented by the meaning of the concepts of "complementarity" and "semantics". Its place among other pedagogical approaches is determined. The didactic principles are described and interpreted from the perspective of a complementary-semantic approach, the possibilities of training a graphic designer are revealed taking into account the specifics of professional activity.

Построение качественной и оптимизированной системы обучения осуществляется с помощью дидактических средств, включающих способы, методы, технологии, учебные и методические пособия, реализация которых происходит на хорошо известных в педагогике, дидактических принципах обучения: систематичности и последовательности; научности; доступности и прочности; целенаправленности; учета возрастных возможностей обучающихся; наглядности; связи обучения с жизнью; сознательности и активности и др.

Принципы дидактики являются стратегическими ориентирами построения обучения и одновременно инструментом, используемым педагогом для достижения образовательных целей. Требования, заложенные в каждом дидактическом принципе, способствуют выбору форм, методов, технологий обучения. Дидактические принципы, ставшие классическими в педагогике, обеспечивают реализацию дидактических возможностей в процессе обучения. **Дидактические возможности** – это совокупность педагогических методов и приемов, направленных на успешное достижение образовательных целей. Надежность и необходимость принципов проверена временем и не вызывает сомнения. В то же время, происходящие в последние десятилетия изменения не могут не коснуться требований к образовательному процессу, его содержанию и построению. Особенно важны реалии сегодняшнего дня, которые, несмотря на давние прогнозы ученых, наступили как всегда неожиданно. Еще в 2013 году в докладе «Вероятен сход лавины» международной группы исследователей прозвучало тревожное предупреждение о грядущей глобальной трансформации в процессе образования [3]. Метафора авторов о надвигающейся бури, которая разрушит фундаментальные здания классических университетов, оборачивается вполне конкретным переходом образования на дистанционные формы, которые вместе с массой организационных и методических изменений повысят роль изображения («картинки»), знака, образа в учебном процессе.

Многочисленные модификации, связанные с тотальной визуализацией средств передачи информации, цифровизацией ее хранения и трансляции имеют непосредственную связь с профессиональной деятельностью графического дизайнера. Это накладывает особую ответственность на процесс и содержание обучения студентов этой специальности; диктует необходимость пополнения арсенала педагогических средств – применения новых педагогических подходов,

технологий, методов; использования дидактических заданий, расширяющих кругозор и развивающих креативность студента.

Основная функция дидактики – системообразующая, определяющая логику развития учебного содержания, ход и стиль образовательного процесса. Но структуру и характер учебного процесса устанавливают подходы современной дидактики (лично-ориентированный, деятельностный, системный, коммуникативный и др.), Мы предлагаем рассмотреть новый, отвечающим современным реалиям – комплементарно-семантический подход, включающий несколько функциональных уровней, представленных значением понятий «комплементарность» и «семантика». Значимость этого подхода для современного образования обусловлена его эффективностью, как в очных, так и в дистанционных формах обучения.

Комплементарность, трактуемая как «дополнение» включает наиболее сильные стороны положительно зарекомендовавших себя на практике педагогических подходов в деятельность преподавателя и обучающегося:

- проектирование образовательного процесса исходит из закономерностей развития ценностного мира человека (аксиологический подход);
- освоение и использование разнообразных способов учебной и практической деятельности (деятельностный подход);
- саморазвитие личности обучающегося, исходя из его индивидуальных особенностей (лично-ориентированный подход);
- нелинейного осмысления процесса образования, признание открытости воспитательной системы, значения случайностей (синергетический подход), рекурсивность;
- выявление множества компонентов в изучаемых педагогических явлениях и связей между ними (системный подход),
- включение в содержание образования фундаментального образовательного объекта и приобретение навыков междисциплинарной деятельности (метаяпредметный подход).

Комплементарно-семантический подход, при взаимодействии науки и искусства, нацелен на генерацию разных типов мышления (предметного, символического, знакового, образного, креативного), синтез которых позволит выработать самостоятельность мыслительной деятельности, навык социальной адаптации, способность к коллективному решению проблем.

Термин «комплементарность» пришел в образование из естественных наук. В образной трактовке Дж. Уотсона: комплементарность образуется, «если поверхности молекул имеют комплементарные структуры, так что выступающая группа (или положительный заряд) на одной поверхности соответствуют полости (или отрицательному заряду) на другой. Иными словами, взаимодействующие молекулы должны подходить друг к другу, как ключ к замку» [5].

Семантический уровень предлагаемого подхода раскрывает знаковую сущность получаемой информации, способствуя вариативной трактовки с различных ракурсов художественно-выразительного символа. Для педагогики семантический подход предоставляет возможность: научить понимать сущность и

закономерности природы, физических явлений, исторических событий, социальных основ жизни людей. Будущего художника он учит анализу реальных явлений и художественному обобщению, воплощаемому средствами стилизации в знаках и символах. Семантика любой информации, преподнесенной в виде знака, слова, образа раскрывается, не столько в обозначении предметов и явлений, сколько в инструментальности [6]. К такому выводу пришел американский математик и логик Р. Монтегю. Семантика знака, слова, образа способна быть механизмом для создания новых слов, образов, трактовок, которые зачастую являются плодом ассоциативного мышления. Это особенно актуально в профессиональной деятельности графического дизайнера.

Семантика, обеспечивая образно-пространственную организацию учебного процесса, служит увеличению его результативности, т.к. связана в первую очередь с визуализацией и психологизацией содержания образования и методов его передачи. Визуализация важна и естественна для графического дизайнера, так как именно в его компетенции находится создание визуального образа-знака, популярность и значимость которого в современном мире не вызывает сомнения. Психологизация значима для выбора способа передачи информации в опоре на внутреннее психологическое пространство учащегося; способность педагога обозначить границы этого пространства [2], так, чтобы оно было комфортным для студента. Кроме этого, научить будущего художника-графика обозначать границы психологического пространства в своих работах, значит дать ему инструмент для достижения профессионального успеха в будущем.

Иерархическая структура функциональных уровней комплементарно-семантического подхода позволяет судить об его универсальности в реализации основополагающих педагогических ресурсов необходимых для воплощения новой образовательной парадигмы.

Специфика и эффективность педагогических методов и приемов образовательного процесса, построенного на комплементарно-семантическом подходе, зависит от понимания педагогом его ресурсов и готовности их использовать.

Таким образом, комплементарно-семантический подход в образовании расширяет зону возможностей общепедагогических дидактических принципов.

Принципы систематичности и последовательности

Основным фактором современной образовательной системы является поэтапное обучение, в котором передача знаний и умений продвигается от простого к сложному, Педагогическая эффективность учебного процесса обеспечивается логикой его построения. Систематичность и последовательность делает учебную информацию доступной и понятной для обучающихся.

Использование комплементарно-семантического подхода способствует дополнению имеющейся информации новыми сведениями, но не просто в виде простого «сложения» знаний, а с использованием рекурсивных преобразований. Исследовавший в последней четверти XX в. рекурсивные преобразования информации как специфичные способы организации сложных систем, математик А.В. Анисимов, раскрыл способы рекурсии в различных областях науки, искусства

и даже в психической деятельности людей [1]. Ученый увидел возможность проектирования моделирующих рекурсивных программ для создания искусственного интеллекта при помощи рекурсивных методов для анализа и формализации (записи в виде знаков) научных и художественных текстов, в том числе, на языках изобразительных искусств. Для обучения будущего графического дизайнера важными являются два момента, которые можно эффективно использовать в формировании кругозора, интеллекта, креативности: 1) применение существующих и создание новых обобщенных, стилизованных образов-знаков для передачи информации; 2) применение параллельной рекурсии, с помощью которой можно достигать особенно сильного эмоционального впечатления от изображения [1]. Рекурсия является одним из базовых понятий теории алгоритмов, при комплементарно-семантическом подходе обеспечивает эффективность реализации дидактического принципа систематичности и последовательности. Преимущество рекурсивной системы для образования в ее способности, копируя саму себя, неизменно и организованно расти и усложняться при постоянном взаимодействии всех составляющих системы. Если элементы знания и способы деятельности представить в виде дополняющих друг друга пазлов, которые, состыковываясь, создают определенную картинку, то можно понять как из частичного знания вырастает целое, и как новые элементы, постепенно «прикрепляясь» к имеющимся усложняют и множат способы практической деятельности. «Прикрепление» осуществляется не формально, а каждая новая информация плотно входит в имеющуюся, постепенно дополняя профессиональные знания. Каждый новый «пазл» плотно и естественно скрепляется с предыдущим, причем нарастание происходит с разных сторон. Таким образом, постепенно прирастают новые знания и способы деятельности, причем не линейно – в одном направлении, а пространственно (Схема 1)

Принцип научности

Неотъемлемой частью требований к современному учебному процессу является психолого-педагогическая компетентность педагога, научность излагаемого материала, исследовательская работа учащихся.

Научный подход к изучению образовательного процесса позволяет разрабатывать инновационные методики обучения. Актуальность данных методик заключается в их соответствии стандартам качества современного образования, устанавливаемых на основе требуемого обществом и реалиями времени уровня профессионализма кадров. Сегодня важна способность обучающихся вести исследовательскую и проектную деятельность, строить гипотезы, проверять их, доказывать свою идею с позиций науки, выполнять задания квазипрофессионального характера. В процессе занятий моделируется художественная, техническая и социальная сущность будущей профессии, осваиваются как традиционные, так и новые способы познания и деятельности. При выполнении проекта студент учится творчески разрешать проблемы, связанные с психологией восприятия изображения, социальные проблемы общества, понимать исторический контекст времени, функциональные возможности искусства и условия его влияния на массы.

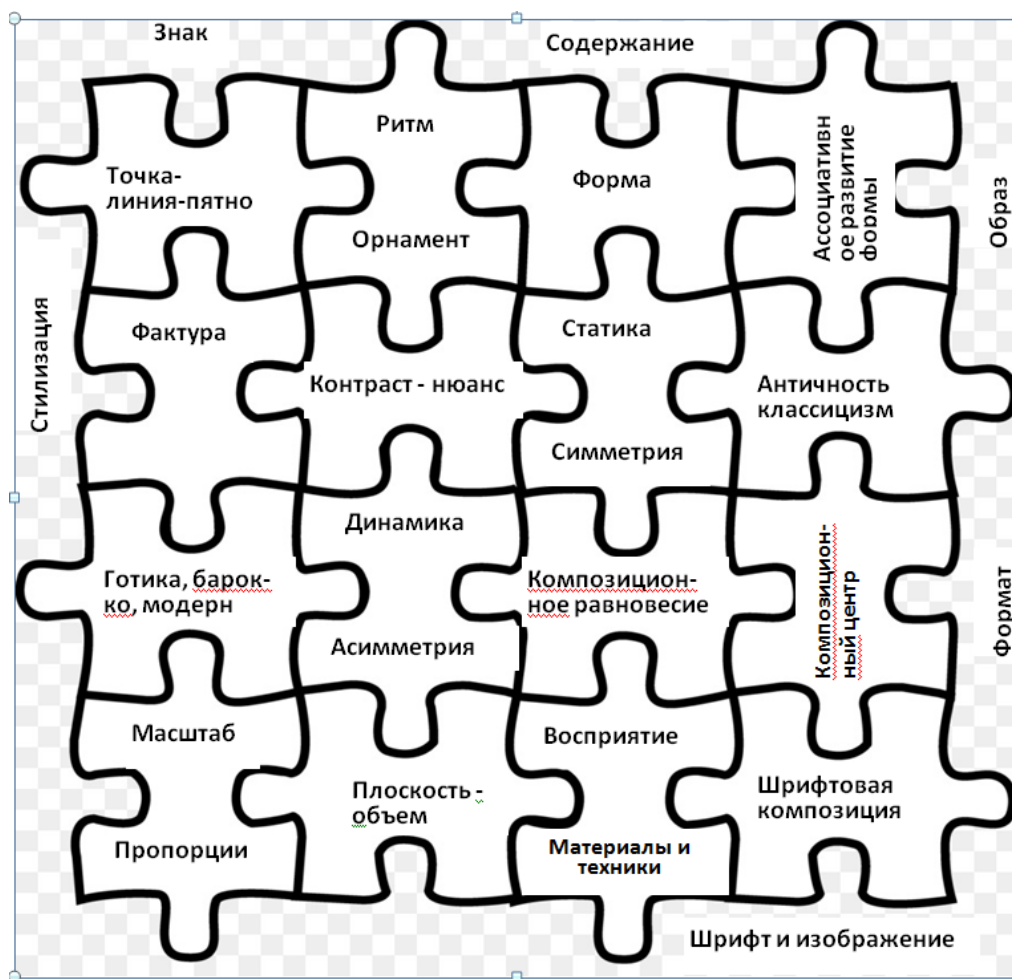

Схема 1. Формирование знания о композиции на основе постепенного освоения элементов с использованием рекурсивных преобразований

В профессиональные компетенции графического дизайнера входит владение профессиональным оборудованием и программным обеспечением (компьютерные и печатные технологии, графические редакторы по работе с разными видами компьютерной графики), развитое эстетическое восприятие, умение ориентироваться в экономике и социокультурных процессах. Поэтому изменения технического оборудования, программ, социального спроса требуют навыка постоянного совершенствования специалиста в профессии.

Принцип доступности и прочности

Принцип доступности – интегративный принцип – его осуществление обеспечивается разными факторами. Комплементарно-семантический подход повышает доступность обучения за счет: интеграции информации со знаниями из других областей; использования дополнительных оппозиционных языков, ассоциативных связей, рекурсивности; применения знака-образа при передаче информации. Доступность и прочность обучения достигается также благодаря художественно-творческой деятельности студента, формирующей его внутреннее, психологическое пространство.

Повышение доступности и прочности обучения происходит, если преподаватель не является лишь транслятором знаний, а направляет усилия на

создание условий для развития логического и образного мышления студента, формирование интереса и мотивации к креативной деятельности с учетом индивидуальных природных, психологических особенностей своих учеников, вовремя корректирует методы обучения, соотнося их с реальной ситуацией; вводит дополнительные задания и упражнения на решение индивидуальных проблем в работе каждого студента.

В графическом дизайне, как в любом другом виде искусства, художнику важно определить свой стиль и соответствующее ему художественное направление.

Принцип целенаправленности

Каждый педагогический метод, каждая, выбранная педагогом форма занятия, каждое задание должны способствовать продвижению к цели. Комплементарно-семантический подход способен расширить, заданные педагогом цели и активизировать самоцелеполагание учащихся. На *Схеме 1* виден процесс «прирастания» информации, когда любая поставленная задача может решаться интегрированными способами разных наук или сочетанием разных способов деятельности, при использовании студентом близких или пограничных знаний и умений, а также ассоциативных связей.

Образование графического дизайнера является образцом того, насколько богатым и насыщенным может быть учебный процесс, включающий художественные умения, владение графическими программами, знание художественных стилей разных эпох и народов, навыка проектирования, сведений о технологиях производства продукции и многое другое. Исходя из этого, задачи процесса обучения профессиональному мастерству дизайнера сложны и многогранны, а их правильное определение и поэтапная реализация приведут к намеченной цели.

Принцип учета возрастных возможностей обучающихся

Возраст учащихся колледжа относится ко второй фазе подросткового возраста – ранней юности. Он характеризуется в первую очередь тем, что на этом этапе взросления ключевое значение начинает приобретать ценностно-ориентационная инициативность, активизируемая устремлением к самостоятельности.

Стратегия жизненного, по крайней мере, профессионального пути уже более или менее определена выбором сферы деятельности, но важно также социальное и творческое самоопределение. Студенты психологически готовы к планированию своей дальнейшей жизни, начинают поиск средств реализации своих целей. В сравнении с подростковым возрастом повышается степень ценностно-мотивационной сферы. Профессиональные интересы мотивируют к освоению специальных способов деятельности для реализации художественно-творческих амбиций, потребности в дружбе и любви активизируют самовоспитание, рефлексию; формируют уровень притязания. Все перечисленные качества педагог, использующий комплементарно-семантический подход, использует для эффективности обучения, приобщая студента к общественным ценностям, поддерживая стремление к свободному выбору в обучении – темы проекта, способа достижения цели. Здесь важен педагогический коучинг – помощь студенту в решении его проблемы, когда он,

используя свои знания, умения, возможности может освоить новые знания и технологии, повысить качество практической работы, эффективность учебы и т.д. Для оказания такой помощи педагог может использовать различные формы: беседу, консультирование, личный показ, похвала, тренинг и др. Для успешного обучения студента важно: четко и однозначно сформулировать цель задания, определить прикладную направленность работы («зачем» и «как применять»), поощрять словом и дельным советом; лично обсуждать успехи и неудачи.

Принцип наглядности

Наглядность – проверенный и эффективный принцип любого учебного процесса. В обучении художника, графика этот принцип является одним из системообразующих. Наглядная демонстрация работ художников-станковистов, графиков, иллюстраторов, оформителей книги, шрифтовиков, примеров орнаментальных композиций, образцов выполнения заданий, является важной составляющей учебного процесса. Работа с материалом составляет часть поисковой работы художника на пути к осуществлению замысла. Просмотр наглядного материала способствует не только повышению заинтересованности, но и помогает наиболее ясному восприятию информации, формирует опыт художественного восприятия, дает новый материал для комбинаторной деятельности при выполнении заданий и упражнений. Комплементарно-семантический подход, использующий резервы ассоциативного мышления, способствует «разворачиванию» и обогащению визуальной информации новыми образами.

Если наглядный учебный материал, демонстрируется педагогом, он должен сопровождаться комментариями, дающими представление об этапах работы, функциональных возможностях графической программы, описания действий студента. Это обеспечит грамотное общее представление будущих дизайнеров о своей работе.

Особенностью принципа наглядного обучения в графическом дизайне, является применение компьютерных технологий, владение которыми является обязательным профессиональным требованием специальности. Компьютерные технологии способствуют интерактивному обучению, так как, в процессе демонстрации выполнения рабочих операций в компьютерной программе, любой этап работы, демонстрирующийся на экране учащийся может повторить, выполнив его самостоятельно на своем персональном рабочем цифровом устройстве.

Принцип связи обучения с жизнью

В современном мире работа дизайнера чрезвычайно важна, т.к. от нее зависит оригинальность, эстетичность и эргономичность изделий, которые окружают как в повседневном быту, так и на производстве.

Дизайн, являясь прикладным видом искусства, всегда имеет перед собой четко сформулированные цели, которые ориентированы на определенную среду и потребительские запросы. Любой профессиональный дизайнер стремится сделать свой продукт одновременно функциональным и привлекательным с эстетической точки зрения. Зависимость работы дизайнера от вкусов и требований заказчика определяет важность коммуникативной компетенции. Комплементарно-

семантический подход учит взаимодействию, взаимодополнению не только форм и методов педагогической работы, но и взаимодействию с людьми, имеющими разные вкусы, устремления, достаток.

В формировании профессиональных компетенций будущих специалистов графического дизайна наиболее эффективным методом является моделирование реальной деятельности дизайнера, например, моделирование рабочей ситуации общения дизайнера с заказчиком: «Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе решает проблему противоречия между теоретическим обучением специалистов и практическим характером реальной профессиональной деятельности. Метод моделирования в обучении предоставляет студентам-дизайнерам максимум самостоятельности и творческого поиска, организованного и направляемого преподавателем, как в индивидуальной, так и в групповой деятельности» [4].

Принцип сознательности и активности

Развитие профессиональных компетенций графического дизайнера в процессе его обучения в колледже предполагает педагогическое воздействие, направленное на сознательное развитие у студентов системы установленных ценностей, сведений, умений, личностных качеств, из которых формируется комплекс профессиональных компетенций, обеспечивающий успешность специалиста в профессиональной деятельности и на рынке труда.

Сознательность и активность процесса обучения поддерживается педагогическими методиками в графическом дизайне: 1) выбор и предоставление учащимся актуального программного обеспечения (современные графические редакторы по работе с векторной и растровой компьютерной графикой; для работы с версткой при создании макетов печатной и цифровой продукции); 2) планирование учебной программы с поэтапным распределением занятий в зависимости от сложности и объема их тематики, включая в учебный процесс наглядную демонстрацию возможностей компьютерных технологий и правил проектирования продуктов графического дизайна; 3) использование презентаций с примерами удачных проектов графического дизайна; 4) подробное объяснение процесса создания проекта по этапам; 5) обсуждение, предложенных студентами, вариантов решения проекта.

Ситуация, связанная с постоянными изменениями, происходящими в мире, появлением новых технологий и специализированных программ, модификациям профессиональных стандартов заставляет искать подходы к образованию, отличающиеся гибкостью и чувствительностью к происходящим переменам; интегрирующие разные области знания и сферы деятельности; повышающие роль самостоятельности и креативности студентов в выполнении учебных и творческих заданий; демонстрирующие разнообразные способы деятельности по решению проблемы.

Все это свойственно педагогическому процессу, строящемуся на комплементарно-семантическом подходе благодаря его направленности на: взаимодействие и взаимодополнение; оперирование знаками и символами;

пространственное проектирование; рекурсивность наращивания нового знания; организующее значение ассоциативности и импровизации образов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов, А.В. Информатика. Творчество. Рекурсия. [Текст] / А.В. Анисимов. – Киев.: Наукова думка. – 1988. – 224 с.
2. Бродецкий, А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве [Текст] / А.Я. Бродецкий. – М. 2000. – 192 с.
3. Барбер, М., Доннелли, К., Ризви, С. Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая революция. [Текст] // Вопросы образования. №3. – 2013. – М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – С.152-229.
4. Кольцова, Е.А. Формирование профессиональных компетенций студентов-дизайнеров: диссертация ... кандидата Педагогических наук: 13.00.08 / Кольцова Елена Анатольевна; [Место защиты: ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»], 2018.
5. Уотсон, Дж. Молекулярная биология гена, пер. с англ., [Текст] – М.: Мир. – 1978. – 720 с.
6. Montague R. The proper treatment of quantification in ordinary English // Approaches to Natural Language: Proceedings of the 1970 Stanford Workshop on Grammar and Semantics / Editors J. Hintikka, J. Moravcsik, and P. Suppes. — Dordrecht: Reidel, 1973. Pp. 221-242.