

Подобед Максим Сергеевич

Maxim Podobed

преподаватель кафедры дизайна и рекламы

Московский издательско-полиграфического колледж имени Ивана Федорова

teacher of the department of design and advertising

Moscow publishing-polygraphic college named after Ivan Fedorov

e-mail: spo-mipkif@edu.mos.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»)

**Modern tendencies of art education abroad
(on the example of the discipline «Graphic Design»)**

Ключевые слова: профессиональные умения, профессиональное мастерство, графические редакторы, композиционные решения, восприятие изображения, графический дизайн, цветовые отношения, графика, цветоведение, художественный образ.

Key words: professional skills, graphic editors, compositional solutions, image perception, graphic design, color relationships, graphics, color science, artistic image.

Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции художественного образования в области графического дизайна за рубежом. Раскрываются проблемы современного образования, их причины и способы решения. Исходными положениями для изучения данных вопросов являются цитаты из статей зарубежных преподавателей-дизайнеров, которые на основе своего практического опыта описывают эти проблемы и предлагают их решения. Исследуются творческие, технические и социокультурные аспекты образования графического дизайнера, указаны образовательные дисциплины, необходимые для включения в учебный курс по данной профессии. В качестве цели обучения, перечислены знания и умения, которые необходимо развивать у учащихся для того, чтобы они могли сформироваться как будущие специалисты и профессионалы графического дизайна. Итогом статьи служит определение важности роли графического дизайнера в современном информационном поле, взаимосвязь с этим полем и влияние на его формирование.

Abstract. The article considers modern tendencies of art education in the field of graphic design abroad. The problems of modern education, their causes and solutions are revealed. The starting points for studying these issues are quotes from the articles of foreign design teachers who, based on their practical experience, describe these problems and propose their solutions. The creative, technical and socio-cultural aspects of the education of the graphic designer are studied, the educational disciplines necessary for inclusion in the training course for this profession are indicated. As a learning objective, the knowledge and skills that students need to develop in order to be able to form as future professionals and graphic design professionals are listed. The result of the article is determining the importance of the role of the graphic designer in the modern information field, the relationship with this field and the impact on its formation.

В любой профессиональной области путь специалиста начинается с обучения азам профессии. За рубежом и в России существует довольно много образовательных учреждений разного уровня, которые готовят дизайнеров по различным направлениям. Но, в связи с относительно молодым возрастом данной профессии и активным развитием ее внутренних формообразующих тенденций, как технических, так и художественных, образование в этой области имеет множество недостатков и по факту, далеко не всегда выпускает конкурентно способных специалистов.

Графический дизайн это современный вид изобразительного искусства, возникший в ответ на требования современного мира в создании обширной визуальной коммуникации, охватывающей все сферы деятельности человека. Роль такой коммуникации заключается в том, чтобы в кратчайшее время, игнорируя любой языковой барьер, доносить до зрителей необходимую информацию. В эпоху глобализации, при активном смешении различных народов и культур это актуально как никогда. Ярким примером успешной работы графических дизайнеров в этом направлении является разработка инфографики дорожного движения, применение которой осуществляется во многих странах мира.

Профессия графического дизайнера является одной из самых востребованных на сегодняшний день, об этом говорит большое количество вакансий по этой специальности в различных компаниях и организациях. Следовательно, помимо важности этой профессии в современном социуме, внутри нее существует огромная конкуренция, так как условия данной работы привлекают большое количество соискателей. Для того чтобы быть конкурентно способным, выпускнику графического дизайна необходимо иметь достойное образование, включающее все необходимые знания и умения в данной профессии.

Для выявления тенденций художественного образования в области графического дизайна за рубежом, нами были выбраны материалы из статей ведущих американских специалистов, так как именно США являются лидером этого направления на данный момент, что объясняется многими факторами. Программное обеспечение американской корпорации Adobe, такие графические редакторы как Illustrator, Photoshop и т. д., являются самыми востребованными для специалистов графического дизайна во всем мире. Помимо технической базы, в США существует богатая образовательная система по подготовке специалистов графического дизайна. Слово «дизайн» было заимствовано из английского языка. Термин «design» американцы стали использовать в 60-ые годы XX века. В русском языке словом «дизайн» и производным от него словом «дизайнер» были заменены понятия «художественно-оформительской работы» и «художник-оформитель», что является неточным переводом, так как дословно «design» и «designer» переводится как проектирование и проектировщик. По своей сути, проектирование включает, куда больший комплекс работы, чем просто внешнее художественное оформление. Проектирование это разработка многоуровневой концепции, в которой продуманы все факторы взаимодействия с окружающей визуальной и социальной средой.

Ведущий американский специалист Стивен Хеллер, являющийся арт-директором, журналистом и критиком графического дизайна, во введении к своей

статье «The Education of a Graphic Designer», посвященной современному обучению графических дизайнеров, пишет:

«У кого есть сегодня свободное время? Даже нет достаточного количества дней в средней студенческой четырехлетней программе по графическому дизайну, чтобы развить навыки и поспособствовать талантам необходимым для того, чтобы стать жизнеспособным практиком. Любые должностные лица или учреждения, которые утверждают, что передали полное мастерство графического дизайнера (со всеми его мультидисциплинарными сложностями) меньше чем за четыре года, обманывают себя и всех остальных. В действительности, они имеют в виду то, что техника и технология могут преподаваться через интенсивные классы в ограниченном сроке (на самом деле, где угодно от шести месяцев до четырех лет), но это - только одна часть из всего необходимого, что включает в себя образование современного графического дизайнера. Концептуальные, стратегические, психологические, маркетинговые и другие, абстрактные и практические проблемы являются ключевыми» [5].

В целом, обучение графическому дизайну заключается в том, что учащегося необходимо обучить как гуманитарным знаниям и умениям, так и техническим. Потому что, в отличие от художников-оформителей, графический дизайнер имеет дело со сложной технической базой в виде графических редакторов, печатного оборудования и прочих приложений, которые изменяются или обновляются каждый год, требуя нового подхода и новых знаний. Но и художественная часть в этой работе не менее важна, так как, только художник, то есть, человек, обладающий художественным видением и вкусом, способен создать целостное и выразительное изображение, полностью отвечающее заложенному в него смыслу, без чего графический дизайн не может осуществлять свое прикладное назначение.

В связи с этим, сделанное Стивеном Хеллером в статье заявление о том, что совершенно неразумно считать 4-х летний курс программы обучения графическому дизайну достаточным, чтобы вырастить профессионального мастера в этой области, совершенно верно.

С. Хеллер так же указывает, что, несмотря на недостаток по времени и объему таких учебных курсов, они способны помочь освоить часть знаний и умений, необходимых для профессионального роста будущего специалиста графического дизайна. Но, в связи со всеми сложностями данной профессии, крайне важно учитывать все ее социальные и культурные аспекты применения, чтобы сформировать максимально эффективный набор преподаваемых дисциплин.

На наш взгляд, необходимо четко разграничить задачи обучения в образовательном учреждении и ранжировать их в соответствии с требованиями будущей профессии обучающихся. Следует научить критично оценивать любую свою работу, заложить стимул для дальнейшего профессионального обучения и развития. Благодаря этому, учащийся обретет возможность совершенствовать свое ремесло, будет уверенно чувствовать себя на рынке труда и не станет останавливаться на достигнутых успехах.

Другой ведущий американский специалист - писательница, педагог и графический дизайнер Мередит Дэвис в статье «Raising the Bar for Higher

Education», касательно высшего образования в области дизайна, пишет, что гуманитарные науки должны быть также частью Тезиса Дизайна или Фундаментального курса (как правило, в четвертый год обучения). Исследование языка и культур, кроме собственных, никогда не было более важным — не только для большого глобального понимания и коммуникативного знания, которые приобретает каждый, кто изучает иностранную культуру и язык, но также и для элементарных аспектов языкового использования. С мультикультурализмом, охватывающим мир сегодня, нашей возрастающей мировой экономикой и быстродействующей информацией, это имеет еще больше смысла. Прочная основа в гуманитарных науках способствует интеллектуальной строгости, которая дает импульс мыслительным процессам. С появлением компьютеров и технологий, связанных с ними, «Любой может быть дизайнером». Как педагоги по дизайну, мы видим, что все это время: ребенок, который занимался Фотошопом в средней школе, так и использует все фильтры и эффекты, потому что они выглядят привлекательными. Но если работа не наполнена глубоким содержанием, то она бессмысленна [7].

Действительно, в современном графическом дизайне, как в России, так и за рубежом часто можно видеть отсутствие во многих проектах какого-либо внутреннего содержания. Причем, с этим могут согласиться не только профессиональные критики, но и обычные зрители. Такими «проходными» проектами наполнено окружающее нас медиа пространство. Целью такого подхода к своей работе со стороны дизайнеров является добиться лишь только коммерческой прибыли, игнорируя при этом художественную и культурную ценность своего произведения.

Представление, что с современными технологиями «Любой может быть дизайнером» актуально как за рубежом, так и в России. В профессию дизайнера приходит очень много людей, не имеющих профессионального образования, развитого художественного вкуса и не понимающих основных целей и задач данной профессии. В свою очередь, это несет негативный эффект в формирование визуальной среды. В итоге, как правило, рекламное изображение с таким дизайном не привлекает должного внимания со стороны зрителей, а вызывает визуальное неприятие и негативное отношение.

В борьбе с этим, как мы можем судить по данному фрагменту статьи, за рубежом в образовании графических дизайнеров усиливают учебный блок гуманитарных наук. Благодаря этому, будущие специалисты данной отрасли будут иметь широкий кругозор и обширное культурное знание.

В Российском образовании в обучение графического дизайнера крайне необходимо добавлять интенсивные курсы по изучению английского языка. Это обусловлено как статусом этого языка в качестве международного, так и англоязычным программным обеспечением, которое используется в обучении и работе по данной специализации.

Далее, в своей статье Мередит Дэвис рассказывает о современных отношениях между потребителями, заказчиками и исполнителями в сфере дизайна, а также ссылается на методиста дизайна Дж. Кристофера Джонса, который, в свою

очередь, описывает иерархию проблем дизайна:

«Компьютеры и программное обеспечение дизайна предоставляют открытый доступ к средствам проектирования и производства на любых уровнях, которые люди считают удовлетворительными. И в то время как дизайнеры оплакивают потерю качества во многих случаях, итог - то, что некоторые клиенты не видят различия, не заботятся, или не готовы заплатить за него. Поэтому имеет мало смысла, продолжать обучать десятки тысяч студентов каждый год только дизайну и производству красивой формы. Нельзя сказать, что потребность в изобретательной форме уйдет или что учебные заведения должны полностью исключить это из цели своих программ. Но это действительно сигнализирует, что выживание профессии может зависеть меньше от традиционного образования, основанного на понятиях искусства, и больше на ответе стратегическим изменениям в бизнесе, социальной и коммуникационной сферах. В то время как многие школы утверждают, что их выпускники могут обращаться с анализом и решением крупномасштабных или сложных проблем коммуникации, редко их опыт, полученный в колледже, основан на исследовании, которое поддерживает дизайнерскую разработку успешной стратегии на уровнях, востребованных сегодняшними проблемами дизайна. Методолог дизайна Дж. Кристофер Джонс описывает иерархию проблем дизайна. На самых низких уровнях находятся компоненты и продукты. Они представляют типы проблем дизайна, которые существуют в элементарных/архаичных обществах на раннем этапе развития. На верхних уровнях иерархии Джонса проблемы системного уровня (требующие сопутствующие товары или действия) и проблемы общественного уровня (включающие коммуникационные системы). Проблемы дизайна на высоких уровнях характерны для сложных постиндустриальных обществ, таких как то, в котором мы живем. Наши проблемы дизайна существуют на системном и общественном уровнях, а наши ответы не всегда удовлетворяют его требованиям. Автомобиль, например, был разработан как «продукт» для перемещения от одного места к другому каждый раз, когда мы хотим перемещаться. Поскольку, он не был задуман как продукт, входящий в другие взаимосвязанные системы, он способствует созданию негативных ситуаций: пробки, районы, разделенные на автомагистрали и беспрецедентные уровни загрязнения воздуха. К сожалению, большая часть продуктов деятельности графического дизайна (и образование дизайна) также приближается к проблемам взаимосвязи дизайна единичного продукта и систем, составляющих уровни. Мы часто определяем нашу задачу как простое проектирование брошюры или веб-страницы. Даже фирменный стиль — классическая проблема «систем» в графическом дизайне — большинством графических дизайнеров сведен к продукту. Начавшись с компонентов эмблем и шрифтов, он расширился до стандартизации графического руководства. Редко эти тождества, предполагаются как часть системы коммуникации, которая включает потребности продавцов, работающих с клиентами, брендинга продуктов, проданных компанией, мест деятельности дизайна в корпоративной иерархии и технологии, используемой для коммуникации среди сотрудников» [6].

Пример автомобиля, приведенного в этой статье, как инженерного проекта

созданного в качестве отдельного продукта, наглядно показывает нам все негативные последствия того, что происходит, когда окружающая среда заполняется никак не связанными с ней элементами.

В графическом дизайне отсутствие взаимосвязи визуальных элементов с окружающим пространством и смысловым значением приводит к появлению хаотичной и беспорядочной визуальной коммуникации. Как показывает опыт зарубежных педагогов дизайна, для решения этой проблемы любой разрабатываемый проект необходимо рассматривать как элемент глобальной окружающей системы.

Приведенные нами материалы, взяты из статей ведущих американских специалистов и впервые переведены на русский язык. Во всех источниках существует только англоязычная версия этой литературы, что является явным упущением с точки зрения их профессиональной ценности.

Опираясь на выводы зарубежных коллег и наш педагогический опыт, хочется отметить, что обучение графического дизайнера это обучение специалиста с широким кругозором, большим объемом гуманитарных знаний, высоким уровнем владения профессиональным программным обеспечением и художественным мастерством исполнения.

Необходимо отметить, что вопросам усиления культурного образования в высших учебных заведениях разного профиля посвящены статьи и российских исследователей, в них поднимаются вопросы, связанные с проникновением гуманитарной культуры в содержание профессиональной деятельности специалистов любой сферы, направленность на утверждение гуманности в отношениях между субъектами системы, ориентацию на общечеловеческие моральные ценности [2, 8].

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Вербицкая Н. О. Компетенции: педагогические проблемы восприятия / Профессиональное образование. Столица. 2012. № 5. 19-22 с.
2. Кашекова И.Э., Темиров Т.В. Концептуальные основы гуманитаризации образования на основе культурологического подхода. / Гуманитарное пространство. Международный альманах ТОМ 2, No1, 2013. Альманах. 31-45 с.
- 3.Косогорова Л. В. Модель интеграционного образовательного пространства в подготовке специалистов вузов культуры и искусств / Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 2 (52). 181-184 с.
- 4.Трайнев В. А., Информационные и коммуникационные педагогические технологии. Учебное пособие. Москва: 2009. 280 с.
- 5.Heller S. The education of a graphic designer. Allworth Press. 2005. 369 p.
- 6.Jones, John Christopher. Design Methods: seeds of human futures. John Wiley & Sons Ltd. London: 1970. 407 p.
- 7.Meredith D. Raising the Bar for Higher Education. Allworth Press. 2005. 369 p.
- 8.Stukalova O. V. The system of cultural and creative development of students in the educational environment of higher education institutions in the sphere of culture and art // Espasios, 2017. Vol. 38 (Nº 56). 33 p.