

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИК

Развитие эстетической культуры будущих дизайнеров при изучении
дисциплин профессионального модуля

Выпускная квалификационная работа по направлению
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)
Направленность программы бакалавриата
Декоративно-прикладное искусство и дизайн
Форма обучения заочная

Проверка на объем заимствований:
79,19% авторского текста

Работа рекомендована к защите
«13» июня 2023г.
Зав. кафедрой ППО и ПМ
Корнеева Н.Ю.

Выполнил:
студент группы ЗФ-509-080 5-1
Кабанович Глеб Андреевич

Научный руководитель:
доцент, к.п.н.
Щагина Галина Валентиновна

Челябинск
2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2
ГЛАВА. 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ	9
1.1 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА, ЕЕ СУЩНОСТЬ.	9
1.2 ПРОЯВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ОЦЕНКИ	11
1.3 РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА»	16
Выводы по Главе 1.....	25
ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	27
2.1. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ.....	27
2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА» .	30
2.3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА»	33
Выводы по Главе 2.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	41
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	43
ПРИЛОЖЕНИЕ	48

ВВЕДЕНИЕ

В XIX веке возникает необходимость художественной деятельности в связи с индустриализацией. Основание, формирование и развитие школ дизайна, такими, какими мы знаем их сейчас, началось уже в следующем XX веке.

Без каких навыков невозможно представить себе специалиста в сфере дизайна? Это пространственно-образное мышление, креативность разработок, художественное воображение, «насмотренность», а также эстетическая культура. Новая для прошлого столетия профессия изначально подразумевала под собой наличие этих навыков. Для сегодняшних специалистов в сфере дизайна важно сформировывать и развивать дизайнерское мышление, без него невозможно представить себе специалиста в этой сфере.

Есть несколько путей для получения образования в сфере дизайна. Первый – получить 11-летнее образование в школе и поступить в высшее учебное заведение. Вторым – поступить после 9 или 11 лет обучения в колледж или техникум по данной специальности. Не стоит забывать, что вторым вариантом более ориентированный на практическое применение знаний.

Актуальность исследования. Дизайнер в наши дни – это тот, кто влияет на физическое развитие современных людей, культурное и духовно-нравственное развитие, социальный строй и отношения внутри общества и благополучие общества в целом. Не стоит забывать, что любой дизайнер, вне зависимости от своего направления, является специалистом в сфере эстетики и художественному преобразованию объекта и окружающей среды.

Насколько сильно дизайнер может повлиять на жизнь других людей? Зачем нам формировать эстетическую культуру специалистов в сфере дизайна? От эстетической культуры специалиста в этой сфере зависит культура его творчества, от которой, в свою очередь зависят эстетика окружающей среды, духовно-нравственное развитие, качественный уровень

будущей жизни, отношения внутри общества, облик наших городов, доступность среды, жизнь, социальное благополучие.

Какие факторы могут влиять на эстетическую культуру? Один из них - цвет и живопись. Ни раз выдающиеся личности, среди которых педагоги, писатели, философы, скульпторы, живописцы, художники, отмечали возможности цвета и живописи. В частности, они отмечали, что при работе с цветом раскрываются такие аспекты как эмоциональный, психофизиологический, познавательный потенциал восприятия дизайнера, осмысления его ощущений. Живопись, в свою очередь, помогает реализовать творчески потенциал человека.

Знаменитый русский художник-авангардист Кузьма Петров-Водкин говорил о факторе «преобразования и самосовершенствования цвета». Великий немецкий писатель Иоганн Гете отмечал «чувственное и нравственное воздействие цвета» на человека. Немецкий композитор и дирижёр Рихард Вагнер, в свою очередь, говорил о «сознательности в использовании изобразительных средств» для воспитания «новой эстетики, художественной практики, соответствующей духу наше время». Австрийский философ Рудольф Штейнер писал, что для гармоничного развития личности, формирования ее эстетической культуры необходимо «уметь мыслить цветом и формой одинаково хорошо, как идеями и мыслями».

Нет достаточного внимания к теоретическим и методологическим основам формирования культуры дизайнера. Исходя из вышесказанного про потенциал цвета и живописи, мы находим противоречия в этом вопросе. Из этого возникает проблема нашего исследования. Она дает толчок в необходимости исследования и разработки методических рекомендаций основ реализации потенциала средств цвета и живописи в формировании художественно-эстетической культуры студента-дизайнера в условиях обучения дизайну. Данная проблема определила выбор темы дипломного исследования: «Развитие эстетической культуры будущих дизайнеров при изучении дисциплин профессионального модуля». Что может помочь

современному специалисту в области дизайна перестраивать и приводить в гармонию предметно-пространственную среду? Что позволяет вывести на новый уровень технологические возможности производства и удовлетворить потребности общества? Это то, что современный дизайнер должен не только знать основные направления декоративно-прикладного и художественного искусства, но и обладать навыками проведения экспериментальных и перспективных разработок, используя эти знания.

Более качественная подготовка специалистов в сфере дизайнера может быть достигнута путем внедрения проектной графической деятельности. Она включает в себя художественное развитие и проектную деятельность. В свою очередь это обладает информационной, художественной и коммуникативным значениями.

В последнее время страны запада демонстрируют улучшение социального обеспечения и благосостояние государства за счет того, уровень качества создаваемого продукта связан с тем, что дизайн рассматривается как социально-культурное явление. На этом фоне, российская промышленность может создавать конкуренцию за счет развития и распространения отечественной дизайнерской проектной культуры.

В наши дни усиливается и изменяется роль дизайна в функционировании современных предприятий. В вузах, колледжах и техникумах уделяют внимание художественно-проектных и творческих способностей своих студентов, а не только фундаментальным знаниям.

Одна из основных проблем при обучении дизайну – это вывести на диалог студентов, которые только начали свое обучение после школы. Пассивность, занятие отвлеченными делами и пониженный интерес к занятиям – это то, с чем нужно справиться при обучении профессиональными дисциплинами. Развитие коммуникационных навыков – один из важнейших факторов развития будущих дизайнеров, так как во время работы необходимо строить коммуникацию с людьми в поисках новых творческих идей, поэтому без коммуникабельности специалисту никак не обойтись.

В процессе творческой деятельности происходит развитие дизайнерского мышления, которое необходимо для успешной деятельности дизайнера.

Цель дипломной работы: разработать методические рекомендации, которые помогут формированию эстетической культуры будущих дизайнеров средствами дисциплин профессионального модуля.

Объект исследования: развитие эстетической культуры будущих дизайнеров.

Предмет исследования: развитие эстетической культуры будущих дизайнеров на занятиях по дисциплинам профессионального модуля.

Данная цель достигается посредством поставленных **задач:**

1. Описать термин «эстетическая культура».
2. Определить критерии и показатели оценки эстетической культуры будущих дизайнеров.
3. Описать развитие эстетической культуры при изучении дисциплин профессионального цикла.
4. Провести эмпирические исследования по выявлению уровня сформированности эстетической культуры будущих дизайнеров.
5. Разработать методические рекомендации для формирования эстетической культуры будущих дизайнеров средствами дисциплин «История искусств».

Практическая значимость дипломной работы состоит в раскрытии сущности эстетической культуры дизайнера, в выявлении критериев и показателей оценки проявления эстетической культуры дизайнера.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ

1.1 Эстетическая культура будущего дизайнера, ее сущность

Эстетическая культура будущего дизайнера относится к теоретическим аспектам развития эстетической сферы профессиональной деятельности дизайнеров в будущем. Она охватывает знания, понимание и способности, необходимые для разработки и создания эстетически привлекательных и функциональных дизайнерских решений.

Сущность эстетической культуры будущего дизайнера заключается в осознании важности эстетических аспектов в дизайне и способности их применять. Дизайнер с развитой эстетической культурой обладает глубоким пониманием принципов гармонии, пропорций, цвета, формы и композиции, а также способностью адаптировать их в соответствии с конкретными требованиями и целями проекта.

Эстетическая культура дизайнера также включает в себя знание истории искусства и дизайна, культурного наследия и современных тенденций. Дизайнер, обладающий развитой эстетической культурой, способен находить вдохновение в различных источниках и применять его в своей работе, создавая уникальные и привлекательные дизайнерские концепции.

Качественное образование, включающее изучение истории искусства, дизайна, теории цвета, композиции и других эстетических аспектов, является важным фактором для развития эстетической культуры дизайнера. Обучение должно включать как теоретические знания, так и практические навыки, чтобы дизайнеры могли применять свои эстетические предпочтения в реальных проектах.

Будущие дизайнеры должны быть в курсе современных тенденций и новых разработок в области дизайна. Исследование и изучение современного искусства, технологий, моды и других сфер могут помочь дизайнерам развить свою эстетическую культуру и вносить инновационные идеи в свои проекты.

Практическое применение эстетических принципов и получение опыта в создании дизайнерских проектов являются важными факторами развития эстетической культуры. Чем больше дизайнер будет работать над проектами различной сложности, тем больше возможностей у него будет применить и усовершенствовать свои эстетические навыки.

Творчество – активная созидательная деятельность, результатом которой является создание качественно новых материальных ценностей, отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью. Продуктивное мышление является высшей ступенью творческого мышления при создании работ [7]. Исходя из этого, мы дадим определение творческому мышлению.

Мы проанализировали несколько источников, где говорить о понятии «творческое мышление». Наиболее часто указываются следующие определения:

- разнонаправленность и вариативность поиска разных, в равной мере правильных решений относительно одной и той же ситуации [8];
- способность удивляться, познавать и находить решения в нестандартных ситуациях, нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта;
- один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно или объективно нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его созданию.

Развитие эстетической культуры также зависит от культурного воспитания дизайнера. Посещение художественных выставок, музеев, чтение литературы по искусству и культуре, путешествия и изучение различных культурных традиций могут расширить кругозор и вдохновить дизайнера на новые творческие решения.

Развитие эстетической культуры будущих дизайнеров имеет ключевое значение по нескольким причинам.

1. Качество дизайна. Разработка эстетически привлекательных и функциональных дизайнерских решений требует от дизайнера глубокого

понимания эстетических принципов. Развитая эстетическая культура позволяет дизайнерам создавать проекты, которые визуально привлекательны, эмоционально заряжены и соответствуют потребностям и ожиданиям пользователей.

2. Конкурентоспособность. В условиях современного рынка дизайна, где конкуренция велика, развитие эстетической культуры помогает дизайнерам выделиться и предложить уникальные и инновационные решения. Качественный дизайн, основанный на развитой эстетической культуре, может стать конкурентным преимуществом и привлечь внимание клиентов и заказчиков.

3. Влияние на общество. Дизайн имеет значительное влияние на наше общество и культуру. Развитие эстетической культуры будущих дизайнеров способствует созданию красивой и гармоничной среды, формированию эстетического вкуса и развитию культурного наследия. Красивые и функциональные дизайнерские решения могут вдохновлять людей, улучшать их жизнь и приносить положительные изменения в общество.

Таким образом, с целью формирования дизайнерского мышления в процессе обучения необходимо обеспечить творческий характер выполняемых работ, а также создать условия для применения учащимися знаний на стыке различных направлений в практической деятельности, что обеспечивает интегративный характер дизайна [13].

1.2 Проявление эстетической культуры будущего дизайнера, критерии и показатели ее оценки

Проявление эстетической культуры будущего дизайнера проявляется в их работе и творческих решениях. Оценка эстетической культуры может быть основана на следующих критериях и показателях:

1. Эстетическое восприятие. Будущий дизайнер должен обладать развитым эстетическим восприятием, способностью анализировать и

оценивать визуальные элементы дизайна, такие как цвет, форма, текстура, композиция и пропорции. Это включает способность оценить, что является эстетически приятным и гармоничным.

2. Творческое мышление. Развитая эстетическая культура проявляется в способности будущего дизайнера мыслить творчески и генерировать новые идеи. Оценка может быть основана на умении дизайнера находить нестандартные решения, экспериментировать с формой и материалами, а также на наличии оригинальных и инновационных концепций.

3. Качество выполнения. Качественное исполнение дизайнерских работ является важным показателем развитой эстетической культуры. Это включает умение воплотить свои идеи в реальность с помощью профессиональных навыков и технического мастерства. Оценка может основываться на качестве отделки, детализации и проработке дизайнерских элементов.

4. Интеграция функциональности и эстетики. Развитая эстетическая культура подразумевает умение дизайнера интегрировать эстетические принципы с функциональными требованиями проекта. Это означает создание дизайна, который не только выглядит хорошо, но и соответствует потребностям и ожиданиям пользователей, обеспечивая комфорт и удобство.

5. Адаптация к контексту. Эстетическая культура будущего дизайнера проявляется в умении адаптировать свои дизайнерские решения к конкретному контексту и задачам проекта. Дизайнер должен учитывать целевую аудиторию, брендовые характеристики, культурные особенности и другие факторы, чтобы создать эстетически соответствующий и успешный дизайн.

6. Воздействие и эмоциональная привлекательность. Развитая эстетическая культура проявляется в способности дизайнера вызывать эмоции и воздействовать на эстетическое восприятие людей. Успешный дизайн способен привлечь внимание, вызвать интерес и эмоциональные отклики.

Оценка эстетической культуры будущих дизайнеров может осуществляться с помощью экспертных оценок, анализа и сравнения их работ,

а также на основе реакции и отзывов пользователей и клиентов на их дизайнерские проекты.

Эстетическая культура и духовно-нравственное развитие – это то, что оберегает каждого члена общества и само общество от деградации. В наши дни многие теряют непоколебимые истины, которые важны для существования, а это, в свою очередь, ведёт к саморазрушению и духовному упадку.

Взаимосвязь человека и природы – это одна из духовных догм. Эстетическое воспитание начинается с самого рождения: каждый поступок, каждая мысль, каждое действие оценивается как хорошо или плохо. Формирование нравственности происходит постоянно через оценки поступков, формировании своих взглядов, нравственных и моральных норм. Переживание эмоций так же играет в этом значимую роль. Это происходит повсеместно.

Эстетическое воспитание входит в воспитательные процессы детских садов, школ, колледжей, техникумов и вызов. Задача эстетического воспитания – научить видеть красоту вокруг себя.

Такая воспитательная задача как эстетическое развитие – сложная педагогическая задача. Обучающийся – главный объект такого воспитания, но не стоит забывать и про методы и формы воспитания, чтобы произвести эстетское воспитание как можно успешнее.

Один из основных методов изучения эстетической воспитанности – это наблюдение. В процессе наблюдения также используются опросы, ранжирование, тестирование и определенные показатели, которые позволяют оценить уровень формирования эстетической культуры у обучающегося. Такие показатели были представлены в теории Б.Т. Лихачева [18]. Согласно Лихачеву, наличие определенных качеств является показателем эстетической культуры у обучающегося.

Эстетические знания при взаимодействии с эмоциональными переживаниями личности, способствуют развитию качества художественно-

эстетического восприятия. Художественно-эстетическое восприятие представляет собой способность выделять в окружающей действительности и в человеческой деятельности процессы и свойства, которые вызывают эстетические чувства. Оно является основой для формирования эстетической культуры у обучающихся. Основной функцией художественно-эстетического восприятия является способность человека различать и сопоставлять «эстетическое» и «неэстетическое», «красивое» и «уродливое». Восприятие помогает оценить реальность с точки зрения «законов красоты» и понять их сущность.

Определение эстетического вкуса можно сформулировать как возникшие эмоции в общении обучающегося с прекрасным, его оценивание явления или предмета, вызвавшего эмоции и переживания.

Эстетические чувства, возникающие в результате воздействия природы, человека, предметов или явлений, определяют широту эстетических интересов и потребностей. Эстетическая потребность выражается в постоянном желании духовного общения с художественно-эстетическими ценностями и служит стимулом для творческой деятельности.

Изучение социального опыта, духовно-нравственных и эстетических ценностей предыдущих поколений, а также осознание современных реалий, способствуют формированию эстетического сознания - понимания духовных связей между личностью, окружающей действительностью и искусством.

Понятия «красота», «совершенство», «эстетический идеал» — это те термины, без которых нельзя представить формирование эстетического сознания у обучающихся.

Художественно-эстетический вкус определяется через эстетические потребности, которые формируют эстетические чувства.

Одним из критериев художественно-эстетического вкуса является возможность насладиться, проникнуться красотой.

Эстетическое суждение является отражением художественно-эстетического вкуса, который в свою очередь формирует объективную точку зрения в оценке явлений происходящего и искусства.

Уровень сформированности эстетической культуры обучающихся можно распределить на три уровня: низкий, средний и высокий. В данной таблице показатели, которые помогут определить уровень сформированности эстетической культуры обучающихся.

Таблица 1 – Показатели и критерии сформированности эстетической культуры обучающихся

Критерии эстетической культуры	Показатели низкого уровня сформированности	Показатели среднего уровня сформированности	Показатели высокого уровня сформированности
Художественно-эстетическое восприятие	имеют частичные знания теоретических основ в области искусства	имеют частичные знания теоретических основ в области искусства	обладают системой эстетических знаний
Эстетическое чувство	культурные и эстетические интересы слабо выражены	эстетические интересы не устойчивы	широта и устойчивость эстетических интересов
Эстетическая потребность	не сформированы мотивы участия в творческой деятельности	интерес проявляется к отдельным видам художественной деятельности	сформирована система мотивов к активному участию в творческой деятельности
Эстетическое сознание	ошибочные восприятие и оценка эстетического объекта	восприятие с недостаточным уровнем аналитического подхода	яркое восприятие, обладают умением критически мыслить и ценить духовные богатства
Эстетический идеал	неразвитость представлений о совершенной красоте	ограниченное представление о красоте	умение сопоставлять произведение искусства с идеалами
Художественно-эстетический вкус	неразвитость восприятия произведений искусства и явлений действительности	эмоционально-положительное восприятие произведений искусства и явлений действительности	эмоционально-окрашенное восприятие произведений искусства и явлений действительности

Эстетическое суждение	необоснованная оценка общественной жизни и искусства	ограниченно-обоснованная оценка общественной жизни и искусства	доказательно-обоснованная, эмоциональная оценка общественной жизни и искусства
-----------------------	--	--	--

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что эстетическая культура обучающегося обладает комплексными свойствами и выражается в степени сформированности определенных качеств, которые отражают эстетическое отношение к окружающей действительности и духовно-нравственные ценности в отношении мира.

Качества личности, которые формируются у учащихся в процессе деятельности, направленной на формирование эстетической культуры, могут проявляться в разной степени.

1.3 Развитие эстетической культуры при изучении дисциплины «История дизайна»

Учебная дисциплина «История дизайна» относится к профессиональному учебному циклу учебного плана по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Структура и содержание учебной дисциплины предполагает максимальную учебную нагрузку в 108 часов, обязательную аудиторную учебную нагрузку в 72 часа, в том числе 36 часов лекционных занятий, практические занятия – 36 часов; Формы промежуточной аттестации – экзамен.

Дисциплина Б1.Б.05 История искусств относится к базовой части Блока 1 учебного плана. Курс является составляющим разделом историко-культурного модуля. Курс развивает базовые компетенции историко-культурных и теоретических курсов по специальности в рамках базовой части ФГОС. Предшествующие дисциплины: Б1.Б.01 История, Б1.В.01 История

дизайна. Последующие дисциплины: Б1.В.02 История графического дизайна и рекламы; Б1.Б.02 Философия; Б1.В.ДВ.04.01 История России; Б1.В.ДВ.04.02 Стили в искусстве и дизайне.

Освоение дисциплины требует наличия базовых знаний по гуманитарным дисциплинам, умения использовать технологии всех видов учебной работы, включая самостоятельную исследовательскую работу. Содержательно-методологическая связь с данными дисциплинами устанавливается благодаря дальнейшему расширению знаний по истории дизайна.

Цель дисциплины:

1. Формирование знаний в области истории мировой культуры и искусства в контексте эстетического и социокультурного функционирования мирового художественного процесса означает приобретение информации о различных периодах и направлениях истории искусства, анализ их влияния на эстетические и социокультурные аспекты общества.

2. Понимание законов создания художественного образа и роли художественных средств, таких как композиция, пропорции, пространство, объем, силуэт, контур и цвет, предполагает осознание и использование этих элементов в процессе художественного творчества для создания выразительных и эстетически грамотных работ.

3. Воспитание способности понимать и чувствовать ход эволюции искусства и связь конкретных произведений с мировоззрением эпохи, в которую они были созданы, включает изучение исторического контекста и анализ значимости произведений искусства в соответствующие временные рамки.

4. Представление о критериях художественного качества и об историчности восприятия искусства, а также зависимости оценок искусства в различные периоды от его актуальности для современного мировоззрения и искусства позволяет осознать, что оценка искусства может изменяться со

временем и зависит от контекста, в котором оно рассматривается в настоящее время.

В результате изучения «Истории искусств» студент должен ознакомиться со всеми историческими этапами развития искусства и, в первую очередь, живописи, скульптуры и архитектуры; обрести понимание проблематики искусства, роли заказчика, значение появления новых художественных материалов и технологий.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

Сообщение студентам определенного объема системных знаний по основным видам изобразительного искусства, историко-художественных, социальных и национальных его характеристикам;

Формирование у бакалавров представления о единстве и различиях культурно-исторических процессов в рассматриваемых регионах. Роль древнего и средневекового искусства в развитии искусства и культуры;

Получение ясного представления об основных закономерностях смены больших художественных стилей, периодах их зарождения, расцвета и упадка;

Освоение специфического языка искусства, средств его художественной выразительности

Изучение дисциплины "История дизайна" имеет важное значение для развития эстетической культуры будущих дизайнеров. Эта дисциплина предоставляет студентам возможность изучить развитие дизайна на протяжении времени, от исторических периодов до современности.

Понимание эволюции стилей и тенденций в дизайне через изучение истории дизайна имеет большое значение для будущих дизайнеров. Есть несколько важных причин, почему это важно. Изучение истории дизайна предоставляет обширный источник вдохновения для будущих дизайнеров. Они могут изучать различные эпохи, стили и культуры, извлекать идеи и концепции из прошлого и применять их к современному дизайну. Это помогает создавать уникальные и оригинальные работы, которые учитывают историческое наследие и в то же время являются современными и

актуальными. Изучение истории дизайна развивает эстетическое восприятие у будущих дизайнеров. Они становятся более чувствительными к визуальным элементам, таким как форма, цвет, композиция и материалы, и понимают, как эти элементы могут влиять на восприятие и воздействие дизайна. Это помогает им создавать эстетически привлекательные и гармоничные проекты.

Изучение истории дизайна помогает будущим дизайнерам понять контекст, в котором возникали и развивались различные стили и течения. Они узнают о социокультурных, экономических и технологических факторах, которые оказывали влияние на дизайн в прошлом. Это помогает им осознанно учитывать контекст и ценности при разработке своих собственных проектов и создании дизайнов, которые отвечают потребностям и ожиданиям пользователей. Изучение истории дизайна помогает избежать повторения и копирования прошлых идей и решений. Будущие дизайнеры могут извлекать уроки из прошлого, анализировать ошибки и достижения, чтобы развивать и инновационно подходить к своей работе. Это способствует созданию оригинальных и уникальных дизайнов.

Изучение истории дизайна предоставляет будущим дизайнерам уникальную возможность получить вдохновение от классических произведений.

Изучение истории дизайна позволяет студентам познакомиться с работами и достижениями великих дизайнеров прошлого. Они могут изучать работы таких мастеров, как Леонардо да Винчи, Шарль Рене Макинтош, Людвиг Мис ван дер Роэ и многих других. Эти классические произведения дизайна становятся источником вдохновения для создания собственных оригинальных идей и концепций. Изучение классических произведений дизайна помогает студентам анализировать дизайнерские решения, применяемые в различных эпохах. Они могут изучать различные стили, формы, материалы и техники, которые использовались в прошлом, и применять полученные знания к своим собственным проектам. Это помогает им развить критическое мышление и способность осознанно выбирать и

применять дизайнерские элементы. Изучение классических произведений дизайна позволяет студентам понять эстетические принципы, которые существовали в различных эпохах. Они могут изучать пропорции, симметрию, баланс, ритм и другие эстетические концепции, которые были важны в прошлом. Так мы можем сформулировать определение дизайнерского мышления. Дизайнерское мышление – это такой тип мышления, при котором присутствуют специальные знания (коммуникативных, художественных и других), а также сформировано нестандартное отношение к окружающей действительности и способу взаимодействия с ней [4].

Это помогает им развить свой эстетический вкус и способность создавать гармоничные и привлекательные дизайны. Изучение классических произведений дизайна вдохновляет будущих дизайнеров на применение классических элементов в современном контексте. Они могут адаптировать и переосмыслить классические формы, стили и идеи, чтобы создать современные и инновационные дизайны.

Дизайн является основным инструментом для разработки современной материальной культуры. В условиях научно-технического прогресса современная культура формируется через применение промышленного подхода как в материальной, так и в некоторой степени в духовной сфере. Профессиональная подготовка дизайнеров представляет собой одно из перспективных и быстроразвивающихся направлений в высшем профессиональном образовании. [17]. Духовно-эстетические потребности – это то, что стоит во главе угла у специалиста в сфере дизайна, а не только материальные потребности человека, а из этого можно сделать вывод, что проектная деятельность дизайнера тесно связана с удовлетворением и духовных, и материальных потребностей общества. Часть терминов, например «мода», «стайлинг», появились из-за необходимости обозначить процесс производства и потребления товаров, которые разрабатывались специалистами в сфере дизайна. Эти термины ведут к тому, что появляется информационное перенасыщение культуры путем ускорения сбыта товаров. В

задачи специалиста в сфере дизайна входит предугадывание вкусов, взгляд в будущее, старается заложить понятие «идеал» в представления о разрабатываемом предмете, наглядная коммуникация и среде, в которой мы находимся. Потому важность профессиональной культуры дизайнера заключается в ее влиянии на социокультурные потребности потребителей, которые определяют не только их духовное и нравственное развитие, но и предпочтения современного общества. Дизайнер становится одним из важнейших субъектов культуры, поэтому цена ответственности дизайнера чрезвычайно высока.

В сфере дизайна предлагается разнообразное обучение, которое зависит от специализации дизайнера и направлено на создание нового и цельного эстетического и духовного опыта. Это означает, что профессиональная культура такого специалиста должна включать знания, умения и навыки, необходимые для раскрытия потенциала и проявления таланта дизайнера при создании нового мира и моделировании эстетически приятной и привлекательной среды. Формирование профессиональной культуры является одной из основных целей обучения будущих специалистов в области дизайна, рядом с глубокой специализацией.

Различные методологические подходы предоставляют возможность исследования профессиональной культуры дизайнеров, освещая разнообразные варианты и перспективы развития их личности. Такое исследование также позволяет понять, как деятельность дизайнера способствует созданию новых реалий и изменению окружающего мира.

В исследовании профессиональной культуры дизайнеров используются различные методологические подходы, такие как личностно-деятельностный, субъектный, аксиологический, целостный, системный и культурологический подходы. Вместе они составляют основу для изучения данной области. Рассмотрим каждый подход подробнее ниже.

«Профессиональной культуры дизайнера» определяется фокусом. Из указанных методологических подходов фокусируется на определенных

аспектах профессиональной культуры дизайнера и выявляет специфические проявления личности и качества, необходимые для его профессионального развития. В рамках профессионального образования дизайнеров, применение личностного подхода позволяет учиться и развиваться с учетом индивидуальных особенностей каждого студента. Это может включать индивидуальные проекты, работу над реальными кейсами, обратную связь и поддержку со стороны преподавателей, а также стимулирование самостоятельности и инициативы студента. Целью личностного подхода является полное учет различий между студентами, их уникальных личностных качеств и особенностей. Реализация личностного подхода приводит к индивидуализации профессионального образования, разработке индивидуальной образовательной траектории для каждого студента, а также укреплению позитивных аспектов его личности. Кроме того, важным аспектом является учет темпов и глубины освоения образовательного материала.

Деятельностный подход в профессиональном образовании дизайнеров предусматривает активное участие студентов в практической деятельности, которая имитирует или связана с реальными ситуациями и задачами, с которыми они столкнутся в своей профессиональной деятельности.

Проектирование и создание реальных объектов является одним из важных аспектов деятельностного подхода в образовании дизайнеров. Студенты могут выполнять практические проекты, где они должны применять свои знания и навыки для разработки и реализации дизайнерских решений. Это может включать разработку концепции, создание эскизов и макетов, выбор материалов и технологий, а также прототипирование и оценку готового продукта.

В рамках субъектного подхода, студент рассматривается как автор своей социальной и профессиональной судьбы. Это означает, что он сам активно определяет свои цели, задачи и стратегии развития, осознает свои интересы и мотивы, и принимает активное участие в выборе своего профессионального пути. Студент воспринимается не как пассивный объект воздействия внешних

обстоятельств, а как активный генератор идей, который способен влиять на свою судьбу и создавать собственную реальность.

Аксиологический подход. В этом подходе акцент делается на значимости ценностей и смыслов как основополагающих элементов развития личности и формирования профессиональной культуры студента.

Внешние аспекты, такие как общественные и культурные условия, нормы и ценности профессиональной сферы, влияют на формирование ценностей студента. Они создают контекст и ориентиры, в которых студент развивается и осваивает профессиональные знания и навыки. Однако внутренние аспекты, такие как личностные ценности, убеждения, мотивации и смыслы, также играют важную роль в определении целей и стремлений студента.

В целостном подходе в образовании уделяется внимание всестороннему развитию личности студента, включая его интеллектуальные, эмоциональные, физические, социальные и духовные аспекты. Целостность личности подразумевает взаимосвязь и взаимодействие всех этих аспектов.

Образовательный процесс, основанный на целостном подходе, не ограничивается просто передачей знаний и навыков, но также уделяет внимание развитию эмоциональной и интеллектуальной сферы, физическому здоровью, социальной компетентности и духовных ценностей студента. Важно учитывать, что эти аспекты взаимосвязаны и влияют друг на друга, поэтому их интеграция в образовательный процесс способствует гармоничному развитию личности.

В системном подходе образовательный процесс рассматривается как сложная система, где каждый элемент и компонент взаимодействуют и влияют друг на друга. Важно понимать, что система образования включает в себя не только студента и преподавателей, но также программы обучения, учебные материалы, методы обучения, оценку и другие составляющие.

Системный подход в образовании позволяет понять, что изменение одного элемента системы может иметь влияние на другие элементы и на

общий результат. Например, изменение программы обучения может повлечь за собой изменения в методах преподавания, оценочных процедурах, а также в результатах обучения студентов. Если внести изменения в методы преподавания, это может повлиять на взаимодействие преподавателя и студента, на уровень их взаимопонимания и эффективность обучения.

В культурологическом подходе процесс обучения рассматривается как составляющую часть культуры и общественной жизни, которая способствует воспроизводству, передаче и ретрансляции культурных ценностей новым поколениям молодежи. Образование играет роль в формировании системы ценностей, норм и смыслов культуры в сознании человека, определяет направления самореализации и помогает молодым людям приобретать этнокультурную и гражданскую идентичность. Таким образом, культурологический подход в профессиональном образовании позволяет понимать и осознавать значимость культуры, ее влияние на формирование личности и общественную жизнь, а также способствует развитию гражданской и этнокультурной идентичности студентов.

Различные подходы в образовании представляют собой совокупность концептуальных идей и базовых принципов, которые позволяют нам анализировать и понимать сущность и структуру образовательной деятельности. Они включают в себя такие подходы, как дифференцированный, индивидуальный, комплексный, гуманистический, этнопедагогический, гендерный, компетентностный и другие. Каждый из этих подходов вносит свой вклад, дополняя и расширяя основные принципы образования. Они помогают нам разрабатывать стратегии и методы обучения, учитывая потребности, интересы и особенности каждого студента, а также создавать образовательную среду, способствующую развитию личности и достижению образовательных целей.

Выводы по Главе 1

В первом разделе были рассмотрены теоретические аспекты развития эстетической культуры будущих дизайнеров. В первом разделе была рассмотрена сущность эстетической культуры будущего дизайнера. Эстетическая культура представляет собой комплекс знаний, навыков и восприятий, связанных с эстетическими аспектами дизайна. Эта концепция охватывает основные принципы эстетики, визуальных элементов, форм и цветов, а также развитие способности их осознанного и целенаправленного использования в дизайнерской работе.

Во втором разделе были рассмотрены проявления эстетической культуры будущего дизайнера и критерии для оценки ее развития. Проявления эстетической культуры включают развитие эстетического восприятия, способность к анализу и критическому мышлению в отношении дизайна, а также умение создавать гармоничные и эстетически привлекательные проекты. Критерии и показатели оценки эстетической культуры включают эстетическую чувствительность, оригинальность и инновационность дизайнерских решений, а также способность к адаптации и применению эстетических принципов в различных контекстах.

Третий раздел посвящен развитию эстетической культуры при изучении дисциплины "История дизайна". Изучение истории дизайна предоставляет студентам возможность понять эволюцию стилей и тенденций в дизайне, получить вдохновение от классических произведений, анализировать дизайнерские решения и развивать свое эстетическое восприятие и критическое мышление. Это также помогает студентам расширить свой культурный контекст и избегать повторений и копирования прошлых идей, способствуя созданию оригинальных и уникальных дизайнов.

Таким образом, изучение и развитие эстетической культуры имеет важное значение для будущих дизайнеров, и изучение истории дизайна является одним из ключевых инструментов для достижения этой цели.

Эвристическое мышление – это способ мышления, основанный на использовании эвристик, или эвристических стратегий, для решения сложных и неопределенных проблемных ситуаций. Именно это помогает будущим специалистам развить свой творческий потенциал и профессиональную позицию, а также помочь в создании дизайна, который будет сочетать в себе историческое наследие и современные технологии.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

2.1. Эмпирическое исследование уровня сформированности эстетической культуры будущих дизайнеров

Данное исследование было проведено на базе Челябинского юридического колледжа (профиль обучения – «Дизайн»). В нём приняли участие 32 студента, обучающиеся 2-3 курсов. Исследование было представлено входным контролем исходного уровня эстетического развития у будущих дизайнеров. Для определения уровня начального знаний (познавательного критерия) будущих специалистов в сфере дизайна об истории искусств, которые формулируют эстетический вкус, мы использовали опросник «Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус», который состоял из 20 вопросов (с опросником можно познакомиться в Приложении 1) [22]. Студентам задавали вопросы о том, что такое баухаус, идеи и принципы баухауса, влияние баухауса на дизайн и т.п. Для определения уровня знания исторической и эстетической составляющей Баухауса каждому участнику была предложена анкета, состоящая из 20 вопросов, на которые нужно было ответить «да» или «нет» (Приложение 2) [22]. Недостаточный уровень знаний о значении баухауса в развитии современного дизайна, вот что показал анализ ответов студентов.

После обработки ответов мы выяви следующие показатели. Для обработки результатов мы использовали систему рейтинга, где ответы на вопрос «да» от 15 до 20 – высокий уровень; от 10 до 14 – средний уровень, от 5 до 9 – низкий уровень. Из 32 студентов-дизайнеров Челябинского юридического колледжа высокий уровень знаний показали 9 студентов (28%), 10 студентов средний уровень – (31%) и 13 студентов (41%) продемонстрировали низкий уровень. Таким образом, мы видим, что уровень знания истории Баухауса у студентов-дизайнеров достаточно низкий. Данные результаты можно представить в виде графика (рис. 1).

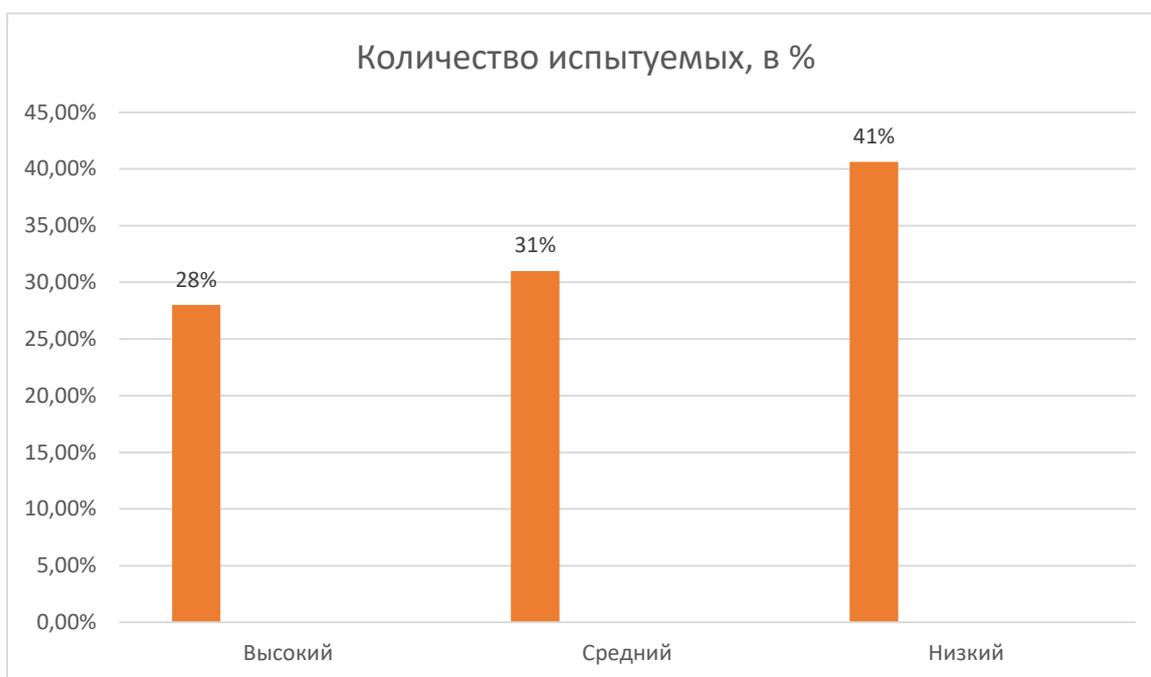

Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов-дизайнеров на знание истории Баухауса

Данное анкетирование показало нам, что большинство студентов-дизайнеров Челябинского юридического колледжа имели недостаточно высокий уровень знаний об истории Баухауса.

Вторым этапом было проведение занятия по истории Баухауса.

Третьим этапом было проведение опросника после обучающего занятия по истории Баухауса. Для выявления уровня знания истории Баухауса каждому участнику был предложен 20 вопросов (Приложение А).

В процессе опроса были получены следующие результаты. Для обработки результатов мы использовали систему рейтинга: высокий уровень; средний уровень; низкий уровень.

Низкий уровень оценки проявился в том, что часть студентов не смогли установить значимость и ценность влияния Баухауса, оценить уникальность отдельных его элементов.

Средний уровень был выявлен у студентов-дизайнеров, которые сумели передать свое отношение к истории Баухауса посредством отражения фактов о школе. Студенты фиксировали отдельные элементы, но не могли установить их связь с историей Баухауса.

Высокий уровень оценки проявился в умении студента определять уникальность отдельных предметов искусства, отражающих школу Баухаус, понимать идейный замысел через многообразие элементов и форм.

На графике показано, что 37% студентов-дизайнеров (12 человек) продемонстрировали высокий уровень знаний по истории Баухауса, 44% (14 человек) показали средний уровень, и 19% (6 человек) имели низкий уровень знаний. Это графическое представление помогает визуально представить соотношение уровней знаний студентов-дизайнеров. (рис. 2).

Исходя из предоставленных данных третьего этапа исследования, можно сделать вывод, что большинство студентов-дизайнеров Челябинского юридического колледжа повысили свой уровень знаний об истории Баухауса. Как указано, 37% студентов показали высокий уровень знаний, а 44% продемонстрировали средний уровень. Это означает, что в совокупности 81% студентов достигли или превысили средний уровень знаний. Таким образом, можно утверждать, что большинство студентов-дизайнеров колледжа продемонстрировали повышение своего уровня знаний об истории Баухауса.

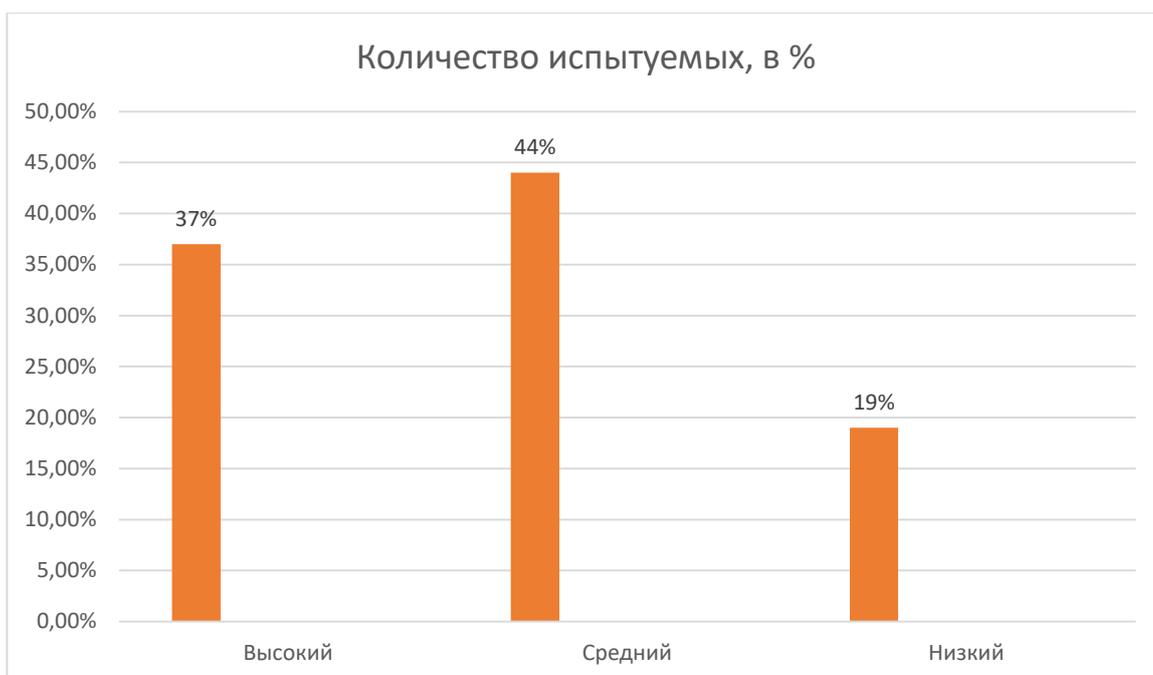

Рисунок 2 – Результаты анкетирования студентов-дизайнеров на знание истории Баухауса

2.2. Реализация технологии развития эстетической культуры будущих дизайнеров в процессе преподавания дисциплины «История дизайна»

Для реализации технологии развития эстетической культуры будущих дизайнеров в процессе преподавания дисциплины «История дизайна» нами было разработано и проведено занятия в рамках курса «Баухаус». Занятие делиться на шесть этапов.

Первый этап: целеполагание. Студентам разъясняется цель занятия.

Второй этап: проведение технологии Jigsaw («групповой пазл»). На этом этапе студенты получают основную информацию про Баухаус, а также развивают навыки коммуникации, работы в группах.

Третий этап: лекционная часть по основным изобретениям Баухауса.

Четвёртый этап: творческое задание по созданию композиции по мотивам Баухауса.

Пятый этап: письменное задание, направленное на проверку знаний.

Шестой этап: рефлексия занятия.

Первый этап:

Цель занятия:

1. Студент может сформулировать роль Баухауса в мировой истории искусств;
2. Студент может назвать представителей Баухауса и их изобретения;
3. Студент может создать композицию по мотивам Баухауса.

Второй этап: проведение технологии Jigsaw («групповой пазл»).

В начале занятия студенты получают рабочий лист (Приложение 3), на котором есть два рисунка. В первой части задания студенты делят на 4 группы по 4 человека по первому рисунку.

Каждая группа получает рабочие листы и вопросы, которые нужно найти в тексте лекции. В течение 10 минут группа отвечает на свои вопросы.

После истечения времени, студенты образуют новые группы, объединяясь по второму рисунку на своих рабочих листах. В каждой группе должен оказаться один «эксперт» по каждому направлению. В течение 20 минут каждый их экспертов объясняет ответы на вопросы по своему направлению. Остальные в группе должны заполнить свои рабочие листы на основании его ответов.

Третий этап: лекционная часть по основным изобретениям Баухауса. Для этой части требуется презентация (Приложение 4).

На этом этапе важна визуализация, так как до этого студенты работали с текстом и не видели предметы интерьера, здания, цветовые схемы. Визуализация играет одну из главных ролей в формировании представления о Баухаусе и развитии эстетической культуры будущих дизайнеров.

Текст лекции:

1 слайд. Само название Баухауса раскрывает его принципы. «Bau» на немецком языке означает «строительство». Этот принцип был провозглашен «целью всякой художественной деятельности».

2 слайд. Вальтер Гропиус, первый директор Баухауса, был назначен на свой пост 12 апреля 1919 года. Изначально школа базировалась в Веймаре. Она возникла в результате объединения двух художественных школ. Именно здесь был задан вектор развития школы Баухауса.

3 слайд. Баухаус переезжает из Веймара в Дессау в 1925 году. Причина переезда – трудности с финансированием. Новое здание проектирует первый директор школы Вальтер Гропиус. Оно впоследствии станет символом Баухауса. В новом доме Баухауса размещалось общежитие, учебные классы, ремесленные мастерские и столовую, которая превращалась в театральную площадку. Простота, прямолинейность и продуманность до мелочей – вот, что совмещало в себе новое здание.

На слайдах 4 – 12 приведены изображения вещей, зданий, костюмов, которые были созданы учениками школы Баухауса.

13 слайд. Красный, желтый, синий, черный и белый – основные цвета Баухауса. Один из главных исследователей цвет XX века, Иоганнес Иттен, отвечал за идеологию этого направления в Баухаусе. Он вёл студентам теорию цвета и основы дизайна. В 1961 году вышла его книга, которая впоследствии стало классикой в цветоведении. Её название «Искусство цвета».

Четвёртый этап: творческое задание по созданию композиции по мотивам Баухауса.

На этом этапе студентам предлагается спроектировать и воплотить в визуальном образе предмет интерьера/театральный костюм/афишу/рекламу в стиле Баухауса.

Каждому студенту по истечению времени дается 1 минута на защиту своего изображения.

Пятый этап: проверка знаний.

Письменно сформулируйте ответы на вопросы.

1. Какова роль Баухауса в мировой истории искусств?
2. Назовите представителей Баухауса и их изобретения

Шестой этап: рефлексия.

Напишите

3 факта, которые вы узнали про Баухаус;

2 эмоции, которые у вас вызывает это направление;

1 вопрос, который вы бы задали своим одноклассникам про Баухаус.

2.3 Методические рекомендации по развитию эстетической культуры будущих дизайнеров средствами дисциплины «История дизайна»

Баухаус — одна из самых ярких и значимых школ XX века в сфере прикладного искусства, дизайна и архитектуры. Школа, которая существовала в Германии в период с 1919 по 1933 годы и оказала огромное влияние на развитие современного дизайна.

Введение в Баухаус:

Баухаус был основан архитектором Вальтером Гропиусом в 1919 году в городе Веймаре, Германия.

Название "Баухаус" происходит от немецких слов "Bau" (строительство) и "Haus" (дом), что подчеркивает его архитектурную природу.

Главная идея Баухауса заключалась в объединении искусства и ремесла, а также в создании функциональных и доступных для всех предметов дизайна.

Вальтер Гропиус придерживался убеждения, что каждый художник должен обладать знаниями и навыками ремесла. Он подчеркивал, что различий между художниками и ремесленниками быть не должно. Эти принципы были сформулированы Гропиусом в его декларации 1919 года. В манифесте он призывал архитекторов, скульпторов и художников обратиться к ремеслам.

Рис. 1

Манифест сопровождалась гравюрой Лайонела Фейнингера "Собор". Эта работа символизировала новый художественный подход и стремление к синтезу различных искусственных форм. Она иллюстрировала идею единства и сотрудничества между различными художественными дисциплинами, которую пропагандировал Гропиус. «Архитекторы, скульпторы и живописцы, мы снова должны вернуться к ремеслу! Нет больше «искусства как профессии»».

Подход к отбору и обучению студентов

Вальтер Гропиус разработал систему, в которой каждому предмету в Баухаусе было назначено два наставника. Одни наставники были мастерами и ремесленниками, обучавшими студентов профессиональным навыкам, в то время как другие наставники были художниками, которые внушали студентам эстетическое вдохновение и развивали их чувство вкуса.

Изначально первыми преподавателями в Баухаусе были Иоганнес Иттен, Лионель Фейнингер и Герхард Маркс. Позднее к ним присоединились известные художники, такие как Василий Кандинский, Пауль Клее.

Многие из первых студентов Баухауса, благодаря своему опыту и таланту, оставались в учебном заведении в качестве мастеров.

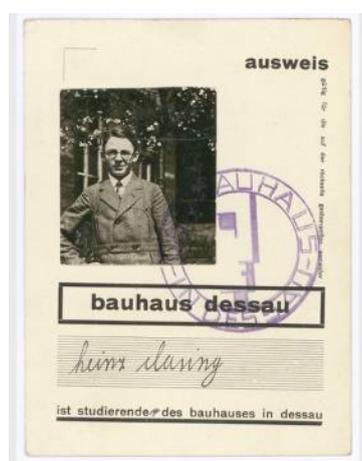

Рис. 2

Студенты Баухауса входили в возрастной диапазон от семнадцати до сорока пяти лет, что позволяло разнообразить состав студентов и создать более разностороннюю и творческую обстановку в учебном заведении. Баухаус был открыт для обоих полов, и как мужчины, так и женщины имели возможность поступить.

Однако в первые годы существования Баухауса девушки, в основном, распределялись в ткацкие и текстильные цеха. Взгляды Вальтера Гропиуса на женское участие в определенных сферах, таких как работа с металлом и архитектура, были несколько ограниченными.

Учебная программа Баухауса в Веймаре

Первая учебная программа Баухауса была организована в виде трех курсов: подготовительного, практического и строительного. Каждый курс имел свои цели и задачи, обеспечивая студентам разностороннее обучение и практические навыки. На подготовительном курсе студенты изучали основы формы и работы с различными материалами. На практическом курсе студенты занимались ремеслом и создавали продукцию для массового потребления. На строительном курсе подмастерья уже работали на строительных площадках, применяя полученные знания и навыки в практической деятельности.

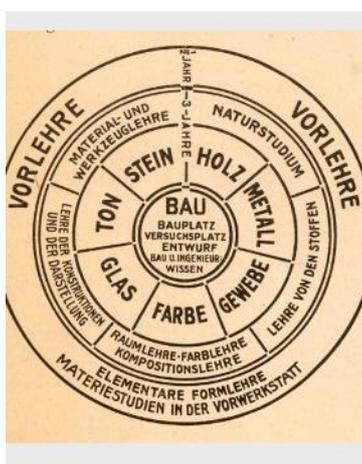

Рис. 3

Работа курсов

У каждого мастера Баухауса был свой уникальный подход к преподаванию и организации занятий. Это отражалось в разнообразии предметов, методик и активностей, которые использовались для раскрытия личности студентов и развития их творческого потенциала. В программе подготовительного курса одним из первых преподавателей был швейцарский художник Иоганнес Иттен. Под его руководством студенты изучали различные аспекты художественного образования, включая рисование, конструирование, пение и психологические практики.

Иттен уже имел опыт преподавания в Вене, и когда Гропиус пригласил его присоединиться к Баухаусу, Иттен привез с собой шестнадцать своих учеников, которые стали первыми студентами школы.

Рис. 4

Форкурс, который продолжался один семестр, имел свои цели и методы работы. Главная задача форкурса заключалась в том, чтобы студенты освободились от условностей и раскрыли свой творческий потенциал. В этот период они выбирали профессию и материал, с которыми им было интересно работать, и изучали законы цвета и формы.

Иоганнес Иттен, ведущий преподаватель форкурса, придавал большое значение отдыху и концентрации студентов. Для этого он начинал занятия с

медитации и дыхательных упражнений. Эти практики помогали студентам осознать свое внутреннее состояние и настроиться на творческий процесс.

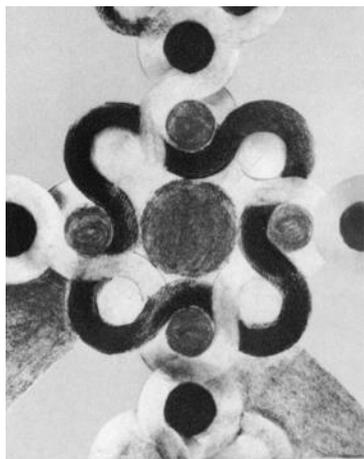

Рис. 5

Василий Кандинский присоединился к Баухаусу в 1922 году и стал одним из самых влиятельных мастеров школы. В течение своего пребывания в Баухаусе он занимал должность помощника директора и проработал в этой роли до 1933 года.

Занятия Василия Кандинского включали в себя несколько основных тем. Он уделял особое внимание теории цвета, аналитическому рисунку и основам художественного проектирования. Студенты в его классе изучали отношение цвета к форме путем анализа отдельных элементов, таких как линия, точка и плоскость. Кандинский стремился помочь студентам понять взаимодействие цвета и формы и исследовать их выразительные возможности.

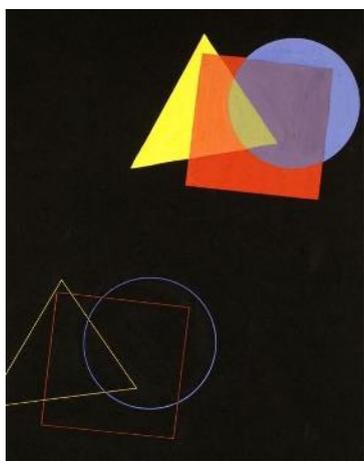

Рис. 6

Гертруда Грунов, немецкий композитор, была преподавателем в Баухаусе и вела курс под названием "Теория гармонизации". Она верила в тесную связь между чувством цвета, звука и формы, и считала, что развитие этих аспектов способствует самовыражению личности.

Курс Грунов включал различные методы и упражнения, направленные на развитие чувствительности студентов и их понимание гармонии.

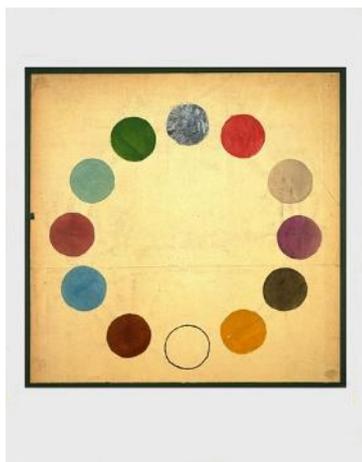

Рис. 7

Заккрытие Баухауса

Вальтер Гропиус был первым директором Баухауса и руководил школой в течение 9 лет. В 1928 году он передал свою должность Ханнесу Мейеру, который вел курс архитектуры. Гропиус лично выбрал Мейера в качестве своего преемника. Однако, из-за конфликтов с муниципальными властями, Мейер покинул должность всего через два года.

В 1930 году руководство Баухаусом взял на себя Людвиг Мис ван дер Роэ. Он оставался директором до закрытия Баухауса окончательно в 1933 году в Берлине, куда школа была перенесена годом ранее. Здание Баухауса в Дессау было занято национал-социалистической партией.

В период нацистского режима многие еврейские архитекторы эмигрировали из Германии в Палестину. В 1930-х годах в Тель-Авиве было построено более 4000 зданий, которые стали частью всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и получили название "Белый город".

Почему Баухаус так важен?

Баухаус является важным и влиятельным движением в искусстве и дизайне по многим причинам:

1. Принципы Баухауса уже имеют значительное влияние в мире искусства и дизайна. Идеи и концепции, разработанные в Баухаусе, продолжают вдохновлять и влиять на современное творчество.

2. Баухаус смело принимает машины, рассматривая их как инструменты, достойные художника. Он объединяет искусство и технологию, признавая их взаимосвязь и важность в современном мире.

3. Баухаус решает проблему хорошего дизайна для массового производства. Он стремится к созданию функциональных, эстетичных и доступных продуктов, которые могут быть массово произведены и использованы широкой аудиторией.

4. Баухаус собирает на своих факультетах множество выдающихся художников, привлекая талантливых и креативных личностей. Школа служит площадкой для взаимодействия и обмена идеями между художниками различных дисциплин.

5. Баухаус преодолевает пропасть между художниками и промышленностью. Он стремится создать тесную связь между искусством и промышленным производством, учитывая функциональность, эргономику и эстетику при разработке продуктов.

6. Баухаус ломает систему, разделяющую "изобразительное" и "прикладное" искусство.

7. Здание Баухауса в Дессау является значимым архитектурным сооружением 20-х годов. Оно иллюстрирует функциональность, экономичность и эстетику, присущие архитектуре Баухауса.

8. Методом проб и ошибок Баухаус разрабатывает новый и современный вид красоты, основанный на функциональности.

Баухаус был впервые созданным учебным заведением, где идеи и принципы, разработанные в его рамках, оказали огромное влияние на развитие искусства, дизайна и архитектуры XX века. Многие из его принципов и концепций стали неотъемлемой частью современного дизайна.

Баухаус продемонстрировал важность доступности, функционализма и эстетики в дизайне. Его ученики и преподаватели разрабатывали инновационные и современные дома, предметы и мебель, которые до сих пор являются важными элементами нашей повседневной жизни. Они ставили акцент на удобство, практичность и эстетическую привлекательность, а также на использование новых материалов и технологий.

Принцип «меньше – лучше» стал одним из важных понятий, воплощенных Баухаусом. Он подчеркивает значимость простоты и минимализма в дизайне, призывая к устранению избыточности и лишних деталей ради достижения более сбалансированного и гармоничного визуального впечатления.

Задание: рассказать о самых знаменитых предметах, придуманных студентами Баухауса.

1. Кресло «Василий» Марселя Брейера
2. Светильник WG 24 Вильгельма Вагенфельда
3. Чайный сервиз и светильники Марианны Брандт
4. «Набор из четырех столиков» Йозефа Альберса
5. Шахматы Джозефа Хартвига
6. Кресла и кушетки Людвиг Мис ван дер Роэ
7. «Красно-синий стул» и стул «Зиг-заг» Геррита Ритвельда
8. Мебель Чарльза и Рэй Имзов
9. Ghost chair Филиппа Старка

Выводы по Главе 2

Глава 2 представляет результаты экспериментальной работы, целью которой было развитие эстетической культуры студентов-дизайнеров через изучение профессиональных дисциплин. Эта глава включает три основных раздела, в которых представлены полученные результаты и анализ проведенных исследований.

В разделе 2.1 описывается проведенное эмпирическое исследование, направленное на определение уровня сформированности эстетической культуры у будущих дизайнеров. Результаты исследования позволили выявить основные проблемы и недостатки в этой области и определить точки роста и потенциал для улучшения.

Раздел 2.2 посвящен реализации технологии развития эстетической культуры будущих дизайнеров в процессе преподавания дисциплины "История дизайна". Здесь описываются методы и приемы, применяемые для активизации интереса и развития эстетического восприятия студентов. Приводятся примеры успешной практики и обсуждаются пути оптимизации данной технологии.

В разделе 2.3 представлены методические рекомендации по развитию эстетической культуры будущих дизайнеров средствами дисциплины "История дизайна". Здесь описываются подходы, задания, и упражнения, которые помогают студентам расширить свой эстетический опыт, развить творческое мышление и улучшить свои навыки в области дизайна.

Таким образом, вторая глава представляет собой значимый этап в прогрессе развития эстетической культуры будущих дизайнеров. Она предоставляет эмпирические данные, технологии и методические рекомендации, которые могут быть применены для улучшения эстетической культуры у будущих дизайнеров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе своего развития любая социально-культурная система опирается на исторический опыт, использует традиционные методы образования и модернизирует их в соответствии с изменяющимися обстоятельствами. В этом контексте история искусств всегда считалась надежным средством для развития эстетического вкуса и традиционным способом развития любви к гармонии в любом возрасте. Она остается важным компонентом в формировании будущих дизайнеров и имеет высокую ценность в мире и сегодня. История искусств также играет значительную роль в дизайн-образовании, которое недавно стало важным элементом в системе высшего образования в области дизайна.

Проведенное исследование подтверждает, что эстетическое развитие будущих дизайнеров через изучение истории дизайна является значимой проблемой. Гипотеза о потенциале истории дизайна для эстетического развития будущих дизайнеров получила подтверждение. Для успешной реализации этого потенциала необходимо уточнить понятие "эстетическое развитие" в контексте обучения будущих дизайнеров и провести его анализ в педагогической науке. Были выделены структурные компоненты эстетического развития в педагогическом контексте, а также разработана модель эстетического развития будущих дизайнеров через изучение истории дизайна. Экспериментальная работа по реализации модели в рамках курса "Баухаус" подтвердила ее эффективность. Важность педагогических условий для эстетического развития также была подтверждена.

1. Были рассмотрены теоретические аспекты развития эстетической культуры будущих дизайнеров. Рассмотрена сущность эстетической культуры будущего дизайнера. Эстетическая культура представляет собой комплекс знаний, навыков и восприятий, связанных с эстетическими аспектами дизайна. Она включает в себя понимание принципов эстетики,

визуальных элементов, форм и цветов, а также способность к их осознанному применению в дизайнерской работе.

2. Результаты исследования выявили основные составляющие эстетического развития будущих дизайнеров, включающие эстетическое восприятие, эстетическое отношение и эстетическую деятельность. Эти компоненты играют важную роль в более глубоком понимании процесса эстетического развития и были применены в экспериментальной работе для определения уровня развития эстетического восприятия у будущих дизайнеров.

3. представлены результаты экспериментальной работы, направленной на развитие эстетической культуры будущих дизайнеров в процессе изучения дисциплин профессионального модуля.

4. Разработаны методические рекомендации по развитию эстетической культуры будущих дизайнеров средствами дисциплины "История дизайна".

Исследуемые вопросы, рассматриваемые в рамках данной выпускной квалификационной работы, не противоречат предыдущим исследованиям и не претендуют на полное исследование всей проблемы. Они указывают на необходимость дальнейшего изучения и анализа в различных аспектах.

Особое внимание уделяется разработке новых образовательных технологий для изучения истории искусства, исследованию психологических основ процессов формирования эстетического восприятия и изучению современных методов обучения истории искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алмосов, Л. И. Психолого-педагогические условия развития творческого мышления / Л. И. Алмосов // Образование и культура. – 2011. – №3(3). – С. 164–166.
2. Аронов, В.Р. Дизайн в культуре XX века: анализ теоретических концепций: автореф. дис. ... док-ра искусствоведения: 17.00.06 / Аронов Владимир Рувимович // Российский институт культурологии. – М.: 1995.– 254 с.
3. Батраева, Е. С. Формирование дизайнерского мышления у обучающихся в условиях дополнительного образования / Е. С. Батраева, О. С. Казайкина // Молодой ученый. – 2015. – №10.1. – С. 49–50.
4. Брушлинский, А. В. Психология мышления и кибернетика / А. В. Брушлинский. – Москва : Мысль, 1970. – 364 с.
5. Бундина, Ю.М. Формирование профессиональной компетентности студентов-дизайнеров как аксиологическая проблема [Текст] / Ю.М. Бундина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – Т. 1, N 6. – С. 92-97.
6. Бурдуковская, Е.А. Профессиональная подготовка дизайнеров как объект педагогического исследования: ретроспективный анализ / Е.А. Бурдуковская, О.С. Шкиль // ИСОМ. – 2013. – No 4. – 135 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-podgotovka-dizaynerov-kak-obekt-pedagogicheskogo-issledovaniya-retrospektivnyu-analiz> (дата обращения: 02.06.2020).
7. Быкова, Е. А. Формирование творческого мышления учащихся с использованием средств информационно-коммуникативных технологий:
8. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства : учебное пособие / Б. Р. Виппер. – Москва : Издательство В. Шевчик, 2015. – 368 с.

9. Горчакова, В.Г. Имидж. Искусство и реальность: учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Горчакова. – М.: Юнити – Дана, 2010. – 289 с.
10. Гропиус, В. Круг тотальной архитектуры / В. Гропиус // Ad Marginem. – 2022. – 208 с.
11. Грузеев, В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Грузеев. – Москва : Народное образование, 2001. – 240 с.
12. Дронова, Т. А. Стиль мышления педагога / Т. А. Дронова // Мир образования – образование в мире. – 2007. – No 2 (26). – С. 18-25. Киященко, Н. И. Эстетика жизни: учебн. пособ. / Н. И. Киященко. – Москва : ИНФРА-М, 1999. – 241 с.
13. Дубровина, И. В. Возрастная и педагогическая психология : учебник / И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – Москва : Академия, 2010. – 464 с.
14. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 448 с.
15. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Книга, 2010. – 96 с.
16. Иттен, И. Мой форкурс в Баухаузе и других школах: учеб.
17. Кошенов, К.С. Дизайн как средство развития профессиональных умений студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Кошенов Камбарбек Сапашович. – М., 2007. – 24 с.
18. Культовые предметы школы Баухауз. [Электронный ресурс] // Losko: Электрон. ж. – 2023. – Режим доступа: <https://losko.ru/bauhaus-products/> (дата обращения 10.06.2023)
19. Куриленко А.А. Формирование эстетической культуры личности // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2016. – No 1. – С. 87-91.

20. Куриленко, А. А. Уровни и критерии сформированности эстетической культуры личности / А. А. Куриленко // Казанский педагогический журнал №2. – 2018. – С. 151–154.
21. Лаврентьев, А.Н. История дизайна: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Дизайн» / А.Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики. 2007. – 292 с.
22. Лихачев, Б.Т. Педагогика: курс лекций : учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2001.
23. Лугина, Я. А. Проблема формирования дизайнерского мышления / Я. А. Лугина // Омский научный вестник. – 2011. – №2-96. С. 126–129.
24. Магомедова, А. А. Дизайнерское мышление и способы его формирования / А. А. Магомедова // Среднее профессиональное образование. – 2008. – №7. С. 54–56.
25. Международная студенческая электронная научная конференция [Электронный ресурс]: Педагогические условия формирования дизайнерского мышления. – Режим доступа: <http://www.scienceforum.ru/2014/761/5905>.
26. Михайлов, С.М. История дизайна: учебник для вузов / С.М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2003. – 137 с.
27. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. – Москва: Юрайт-Издат, 2022. – 460 с.
28. Олонцев, О.И. Педагогические условия формирования
29. Основы профессионального творчества художника-конструктора: учебное пособие / под ред. Е. Н. Лазарева. – Л. : ЛИСИ, 1988. – 84 с.
30. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура. Харьков: Гуманитарный Центр. – 2014. – 316 с.
Пособие / И. Иттен. – М.: Книга, 2011. – 136 с.
31. Самара Т. Эволюция дизайна от теории к практике / Т. Самара. – М.: РИП-холдинг/Rockport, 2000. – 272 с.

32. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии : учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва : Народное образование, 2006. – 256 с.
33. СТО 4.2–07–2014 Система менеджмента качества. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. Введ. взамен СТО 4.2–07–2012; дата введ. 30.12.2013. – 60 с.
34. Стул Wassily. [Электронный ресурс] // Hse art and design news: Электрон. ж. – 2023. – Режим доступа: <https://design.hse.ru/news/1568> (дата обращения 10.06.2023)
35. Султанова, У. М. Психолого-педагогические основы развития продуктивного мышления учащихся / У. М. Султанова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – No4-2. – С. 48 50.
36. Уитфорд, Ф. Баухаус / Ф. Уитфорд// Ad Marginem. – 2020. – 240 с.
37. Фаркаш, М. Сцена в Баухаузе / М. Фаркаш, Л. Мохой-Надь, О. Шлеммер. – М.: 1925. – 45 с.
38. ФГОС СПО №658–2020 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – Введ. 23.11.2020. – Москва: Министерство просвещения Российской Федерации, 2020. – 23 с. художественно-образного мышления дизайнеров в процессе вузовской подготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Олонцев Олег Иванович. – Москва, 2010. – 231 с.
39. Чижиков, В. В. Дизайн как разновидность художественно-утилитарной деятельности / В.В. Чижиков // Время культуры и культурное пространство: мат. межд. научно-практическая конференция. – Москва : МГУКИ, 2000. – С. 226-227.
40. Щуров, В. А. Дизайн как явление культуры / В. А. Щуров // Философия, политика, культура: тез. конф. – Москва, 1984. – С. 35-39.
41. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Книга для учителя / Сост. Г.С. Лабковская. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с.
42. Design in Frankfurt 1920-1990 / Klaus Klemp, Dieter Rams, Matthias K. Wagner // Avedition Gmbh. – 2014. – 96 с.

43. Design wanted. [Электронный ресурс]: Электрон. ж. – 2021. – Режим доступа: <https://designwanted.com/brand-story-braun/> (дата обращения: 30.05.2023).

44. Hofmann, A.A. Retrospective: Herbert Matter / A.A. Hofmann; ed. by Steven Heller and Georgette Ballance. // Graphic Design History. – New York : Allworth Press, 2001. – P. 209-211.

45. Jerry Elengical. Dieter Rams: Celebrating the genius with 10 products for 10 commandments of design. [Электронный ресурс] // Stirworld: Электрон. ж. – 2021. – Режим доступа: <https://www.stirworld.com/inspire-people-dieter-rams-celebrating-the-genius-with-10-products-for-10-commandments-of-design> (дата обращения: 01.06.2023).

46. Laura Fusco. Braun designs are simple, useful and built to last. [Электронный ресурс]: Электрон. ж. – 2021. – Режим доступа: <https://www.stirworld.com/inspire-people-dieter-rams-celebrating-the-genius-with-10-products-for-10-commandments-of-design> (дата обращения: 20.08.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус

Опросник на 20 вопросов:

1. Какую роль Баухаус играл в развитии современной архитектуры и дизайна?
2. Какие основные идеи и принципы лежат в основе философии Баухауса?
3. Какие известные архитекторы и дизайнеры были связаны с Баухаусом?
4. Где находился первый центр Баухауса и почему он был там создан?
5. Какие типы материалов и технологий были особенно популярны в архитектуре и дизайне Баухауса?
6. Какие примеры зданий и предметов мебели можно привести в качестве иллюстрации идей Баухауса?
7. Какие изменения произошли в концепции и стиле Баухауса со временем?
8. Какое влияние оказал Баухаус на развитие градостроительства?
9. Какие принципы функциональности и эргономики стали характерными для Баухауса?
10. Какой была роль женщин в Баухаусе и как они вносили свой вклад?
11. Какие образовательные программы и курсы предлагал Баухаус своим студентам?
12. Какие факторы способствовали закрытию Баухауса в 1933 году?

13. Какие наследие и влияние Баухауса можно наблюдать в современном дизайне и архитектуре?
14. В каких странах появились отделения и центры Баухауса после его закрытия в Германии?
15. Какие вызовы и критики сталкивались с Баухаусом во время его существования?
16. Какие аспекты Баухауса наиболее вызывали споры?
17. Каким образом Баухаус внес вклад в развитие промышленного дизайна?
18. Каким образом Баухаус повлиял на развитие идеи "жилого пространства"?
19. Какие значимые мероприятия или выставки были связаны с Баухаусом?
20. Какие принципы и идеи Баухауса вы считаете наиболее важными и актуальными сегодня?

Баухаус

Анкета на 20 вопросов

1. Вы знакомы с историей Баухауса?
 - Да
 - Нет
2. Считаете ли вы Баухаус значимым движением в истории архитектуры и дизайна?
 - Да
 - Нет
3. Вы согласны с идеей функциональности и эргономики, пропагандируемой Баухаусом?
 - Да
 - Нет
4. Думаете ли вы, что Баухаус повлиял на современный дизайн и архитектуру?
 - Да
 - Нет
5. Считаете ли вы, что Баухаус был инновационным в использовании материалов и технологий?
 - Да
 - Нет
6. Вы знакомы с известными архитекторами и дизайнерами, связанными с Баухаусом?
 - Да
 - Нет
7. Считаете ли вы, что Баухаус продвигал идеи демократизации и доступности дизайна?
 - Да

- Нет

8. Вы согласны с тем, что Баухаус оказал влияние на развитие промышленного дизайна?

- Да
- Нет

9. Думаете ли вы, что Баухаус открыл новые перспективы в градостроительстве?

- Да
- Нет

10. Считаете ли вы, что Баухаус справедливо уделял внимание женщинам в искусстве и дизайне?

- Да
- Нет

11. Вы согласны с тем, что Баухаус был подвержен критике и спорам в свое время?

- Да
- Нет

12. Думаете ли вы, что идеи Баухауса до сих пор актуальны и важны?

- Да
- Нет

13. Вы интересуетесь современными проектами, вдохновленными Баухаусом?

- Да
- Нет

14. Вы посещали выставки или мероприятия, связанные с Баухаусом?

- Да
- Нет

15. Считаете ли вы, что Баухаус оказал влияние на развитие образования в сфере дизайна и архитектуры?

- Да
- Нет

16. Думаете ли вы, что закрытие Баухауса в 1933 году было несправедливым решением?

- Да
- Нет

17. Вы знакомы с изменениями в концепции и стиле Баухауса со временем?

- Да
- Нет

18. Считаете ли вы, что Баухаус был важным шагом в развитии идеи "жилого пространства"?

- Да
- Нет

19. Вы уверены, что наследие Баухауса видно в современном дизайне и архитектуре?

- Да
- Нет

20. Считаете ли вы, что Баухаус оставил значимый след в истории искусства?

- Да
- Нет

Группа 1	Группа А
----------	----------

БАУХАУС

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

1. *В какие годы существовал Баухаус?*
2. *Кем создан легендарный стул Wassily? Из чего он был сделан?*
3. *Каковы особенности школы Баухауса, которые заложил первый директор?*
4. *Назовите еще представителей Баухауса.*

Если говорить коротко, то Баухаус — это самое заметное явление в дизайне и архитектуре XX века. Существовал он недолго — с 1919 по 1933 год, — но эффект от его присутствия оказался настолько мощным, что принципы школы и стиля bauhaus (они настаивали на написании с маленькой буквы) распространились по всему миру и стали основополагающими в модернизме.

То, что сейчас мы бы назвали айдентикой бренда, видно на постерах того времени и угадывается в шрифтах, придуманных Гербертом Байером. Например, афиша первой выставки школы Баухаус 1923 года, созданная Юстом Шмидтом, являлась своего рода визуальным манифестом направления — выставка стала первой возможностью школы заявить о себе широкой аудитории. А шрифты Байера уверенно стали частью Баухауса как бренда. Кстати, в школе функционировало целое отделение рекламы.

Марсель Брёер повлиял не только на развитие Баухауса как школы, но и на дизайн и архитектуру XX века в целом. Его легендарный стул Wassily стал иконой дизайна и первым предметом мебели, сделанным с использованием

трубчатой стали. Еще одним результатом экспериментов с этим материалом стал набор столиков В 9. Брейер создал его специально для кафетерия в здании школы в Дессау. Среди многочисленных проектов Брейера также здание музея Whitney в Нью-Йорке.

12 апреля 1919 года Вальтер Гропиус официально назначен директором школы Баухаус в Веймаре, возникшей в результате объединения двух художественных школ. Именно здесь был задан вектор развития Баухауса. Гропиус соединил старинные традиции веймарского художественного образования с революционным подходом к искусству и архитектуре, который он изложил в своем манифесте: “Давайте вместе построим здание будущего, в котором все сольется в едином образе — архитектура, скульптура и живопись”. Таким образом, он предложил стереть границы между художником и ремесленником и создать творца нового образца.

Школа Баухаус под его началом стала настоящим международным центром авангарда. Вальтеру Гропиусу удалось собрать под одной крышей талантливых художников, дизайнеров и архитекторов, которые стали профессорами школы, таких, как Лионель Фейнингер, Пауль Клее, Оскар Шлеммер, Иоганнес Иттен, Ласло Мохой-Надь и других.

Главное, чем Баухаус отличался от стандартной системы образования – плюрализмом подходов к обучению студентов. Гропиус считал, что необходимо постигать азы искусства и ремесла неразрывно друг от друга, а академическую теорию отодвинуть на второй план.

1. Ответьте на вопросы.

1. *В чём идеология Баухауса?*
2. *Какие здания были спроектированы в стиле Баухауса?*
3. *В чём особенности жилого квартала в Дессау?*

4. *Какие знаменитые художники были преподавателями в Баухаусе?*
5. Как строилось обучение в Баухаусе?
6. Чем знаменит Иоганнес Иттен?
7. Какие краски ассоциируются с Баухаусом?
8. Как театр связан с Баухаусом?
9. Каковы принципы Баухауса?
10. Какая цель была у школы Баухауса?
11. Как идеология баухауса отразилась в архитектуре и градостроительстве СССР?
12. Какой пример архитектуры Баухауса есть в Тель-Авиве?

БАУХАУС

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

1. В чём идеология Баухауса?

2. Какие здания были спроектированы в стиле Баухауса?

3. В чём особенности жилого квартала в Дессау?

4. Какие знаменитые художники были преподавателями в Баухаусе?

Принципы Баухауса зашифрованы в его названии. Bau — в переводе с немецкого “строительство” — было провозглашено “целью всякой художественной деятельности”. В идеологии Баухауса здание лишено любого декора и подчинено лишь функции. Отличный пример постройки в эстетике баухауса – Haus am Horn. Проект Георга Мухе и Адольфа Мейера стал первым примером доступного жилья и воплощением нового образа жизни. В нем же в 1923 году прошла первая выставка школы Баухаус.

В 1925 году школа из-за проблем с финансированием переезжает из Веймара в Дессау. Ее основатель Вальтер Гропиус проектирует новое здание, ставшее впоследствии символом Баухауса. Простое, прямолинейное и при этом продуманное до мелочей строение вместило общежитие, учебные классы, ремесленные мастерские и столовую, которая запросто превращалась в театральную площадку.

Несмотря на то, что переезд в Дессау был неожиданным и поспешным, этот новый этап в жизни школы оказался поворотным. Именно в Дессау, например, окончательно решили, что написание слова bauhaus должно быть именно таким – с маленькой буквы. Там же были построены кварталы доступного жилья и знаменитые дома Мастеров Баухауса – каждый из них был

воплощением этого стиля, функционального и лишённого всяких украшательств. Предметы мебели, балет Оскара Шлеммера – все это было создано в Дессау. И в 1926 году школа Weimar State Bauhaus была переименована в Bauhaus – School of Design. Мастера официально стали профессорами, а выпускникам вместо сертификатов стали выдавать настоящие дипломы.

Помимо того, что Баухаус провозгласил архитектуру, живопись и скульптуру единым целым, он также сыграл большую роль в определении понятия “доступное жильё”. Отличным примером стал спроектированный Вальтером Гропиусом жилой квартал в Дессау — Dessau-Törten. Он состоит из трехсот четырнадцати белых домов площадью от 57 до 75 м² с собственными садами для выращивания овощей и фруктов. Все постройки, разумеется, лишены декора.

Василий Кандинский, легендарный русский художник, преподавал в школе Баухаус с 1922 по 1933 год. Занятия в новаторском учебном заведении проходили в мастерских, посвященных разным направлениям искусства. Кандинскому, разумеется, досталась мастерская монументальной живописи, которой он руководил до 1925 года. Также художник вел курсы по теории живописи и цвета, важные для воспитания художника нового типа по Гропиусу. Кстати, в это же время в школе работал друг Кандинского, художник Пауль Клее.

В школе помимо живописи, графики, архитектуры, театра и промышленного дизайна студенты также занимались созданием интерьеров. Например, все помещения школы в Дессау были оформлены учителями и учениками. На фото далее изображены дом Сонневельда в Роттердаме — идеальный пример архитектуры функционализма. Он был создан ярким последователем стиля баухас Лендертом ван дер Влюгтом, который вдохновлялся принципами немецкой школы. Мебель для дома была разработана студентами, и на фото мы видим, как гости Сонневельда восседают на тех самых креслах из трубчатой стали.

2. Ответьте на вопросы.

1. В какие годы существовал Баухаус?
2. Кем создан легендарный стул Wassily? Из чего он был сделан?
3. Каковы особенности школы Баухауса, которые заложил первый директор?
4. Назовите еще представителей Баухауса.
5. Как строилось обучение в Баухаусе?
6. Чем знаменит Иоганнес Иттен?
7. Какие краски ассоциируются с Баухаусом?
8. Как театр связан с Баухаусом?
9. Каковы принципы Баухауса?
10. Какая цель была у школы Баухауса?
11. Как идеология баухауса отразилась в архитектуре и градостроительстве СССР?
12. Какой пример архитектуры Баухауса есть в Тель-Авиве?

БАУХАУС

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

1. Как строилось обучение в Баухаусе?
2. Чем знаменит Иоганнес Иттен?
3. Какие краски ассоциируются с Баухаусом?
4. Как театр связан с Баухаусом?

Образование в Баухаусе строилось по принципу обязательного совмещения теории с практикой. За практику отвечали различные мастерские, набор которых с течением времени трансформировался.

Обучение в школе Баухаус начиналось с **Подготовительного курса** (Preliminary Course), где в новом, экспериментальном, ключе студентам объясняли базовые понятия дизайна и учили обращаться с материалами. Первым, кто ввел Подготовительный курс, был художник Иоганнес Иттен. Вместо того, чтобы, как в классических художественных школах, заставлять студентов копировать работы великих, он подталкивал их к исследованию собственного характера и таланта. Он разделил свой курс на три части: исследование природы цвета (подробнее в пункте Цвет) и материалов, анализ художественных работ и рисование.

В 1923 году Подготовительный курс перешел под начало Ласло Мохой-Надя. Он резко перевел внимание студентов на технологии, не забывая при этом об искусстве – все, как в манифесте Гропиуса. Ласло также был главой мастерской по металлу, в рамках которой студенты, например, создавали современные светильники из металла. Ласло Мохй-Надь всячески поддерживал индустриализацию и уход от ручного ремесленничества к машинному труду. Ему удалось совместить в своей образовательной

программе все виды творческой деятельности – фотографию, рисунок, предметный дизайн, фотомонтаж и кинетическую скульптуру. Он считал, что обычная живопись уже неактуальна.

Вместе с Ласло Мохй-Надем преподавал еще один важный для истории Баухауса человек – **Джозеф Альберс**. Когда первый ушел из школы вместе с Гропиусом, Альберс стал главой курса. В течение первых 18 месяцев Альберс учил студентов использовать простые инструменты для исследования возможностей разных материалов – металла, дерева и даже бумаги.

Важным элементом системы образования в школе Баухаус были мастерские, которые управлялись профессорами. В их числе – мастерская по обработке металла, скульптуре, керамике, дереву, стеклу, графике, фотографии, рекламе, текстилю и даже росписи стен. Множество культовых предметов, которые теперь воспринимаются нами как что-то обыденное, были сделаны именно в этих мастерских. Например, настольная лампа Вильгельма Вагенфельда (Bauhaus Lamp) или ваза для фруктов Джозефа Альберса и чайник Марианны Брандт.

За цвет в Баухаусе отвечало несколько человек, но одним из главных идеологов был Иоганнес Иттен. Первые несколько лет существования школы он преподавал ученикам теорию цвета и основы дизайна, а в 1961 году вышла его теперь уже классическая книга “Искусство цвета”. Краски, ассоциирующиеся с баухаусом, — это красный, желтый, синий, черный и белый.

Театральная мастерская — беспрецедентное явление для архитектурной школы. Однако на первой и самой важной выставке Баухауса в 1923 году художник Оскар Шлеммер, в то время руководитель мастерской, представил свой “Триадический балет” — комбинацию танца, скульптурных костюмов, пантомимы и музыки. Его постановка вошла в историю театра, а придуманные им костюмы и маски по праву считаются важной частью стиля баухаус.

2. Ответьте на вопросы.

1. *В какие годы существовал Баухаус?*
2. *Кем создан легендарный стул Wassily? Из чего он был сделан?*
3. *Каковы особенности школы Баухауса, которые заложил первый директор?*
4. *Назовите еще представителей Баухауса.*
5. *В чём идеология Баухауса?*
6. *Какие здания были спроектированы в стиле Баухауса?*
7. *В чём особенности жилого квартала в Дессау?*
8. *Какие знаменитые художники были преподавателями в Баухаусе?*
9. *Каковы принципы Баухауса?*
10. *Какая цель была у школы Баухауса?*
11. *Как идеология баухауса отразилась в архитектуре и градостроительстве СССР?*
12. *Какой пример архитектуры Баухауса есть в Тель-Авиве?*

БАУХАУС

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

1. Каковы принципы Баухауса?
2. Какая цель была у школы Баухауса?
3. Как идеология баухауса отразилась в архитектуре и градостроительстве СССР?
4. Какой пример архитектуры Баухауса есть в Тель-Авиве?

Принципы и революционные идеи Баухауса несли в мир ученики школы. Часто они становились учителями — как, например, Марианна Брандт, Марсель Брёер, Герберт Байер. Непрерывная связь поколений и постоянный обмен опытом между учителями и учениками — именно так представлял себе идеальную школу ее основатель Вальтер Гропиус.

Принципы Баухауса:

- Финальная цель всякой художественной деятельности — здание.
- Единство живописи, скульптуры и архитектуры.
- Простой и функциональный дизайн, который можно тиражировать.
- Доступное жилье для всех.
- Форму определяет функция, а каждый предмет должен быть красивым и удобным.

Цель школы Баухаус и ее последователей заключалась в создании простого функционального дизайна. Ученица, а затем и профессор школы

Баухаус Марианна Брандт прославилась своим мастерством работы по металлу и талантливым исполнением предметов, которые вскоре стали производиться серийно, как, например, эти типичные для дома XX века часы и чайник.

Идеология баухауса отразилась в архитектуре и градостроительстве СССР. Во время экспедиции в СССР второй директор Баухауса Ханнес Мейер успел предложить, например, новый генплан Биробиджана и подать на конкурс свой проект Дворца Советов. Его коллега, венгр Тибор Вайнер, в это время участвовал в проектировании станции метро “Аэропорт”. А цветовое решение для помещений знаменитого дома Наркомфина создал профессор школы Баухаус Хиннерк Шепер, приглашенный Гинзбургом в 1928 году.

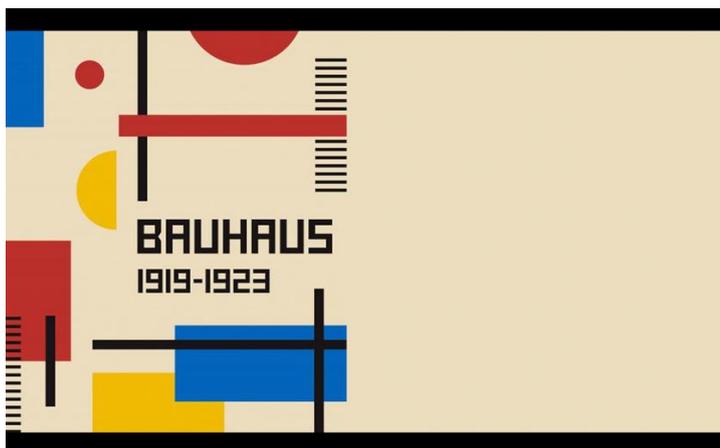
Баухаус распространился по всей планете, и отличный тому пример — Белый город в Тель-Авиве. Сюда учителя и последователи Баухауса приехали в 1930-е годы, спасаясь от нацистского режима. И здесь же построено самое большое количество зданий в стиле баухаус — около четырех тысяч. Белоснежные фасады, плавные простые линии, эргономичные строительные материалы и функциональные пространства — все это привезли с собой немецкие архитекторы.

2. Ответьте на вопросы.

- 1. В какие годы существовал Баухаус?*
- 2. Кем создан легендарный стул Wassily? Из чего он был сделан?*
- 3. Каковы особенности школы Баухауса, которые заложил первый директор?*
- 4. Назовите еще представителей Баухауса.*

5. *В чём идеология Баухауса?*
6. *Какие здания были спроектированы в стиле Баухауса?*
7. *В чём особенности жилого квартала в Дессау?*
8. *Какие знаменитые художники были преподавателями в Баухаусе?*
9. *Как строилось обучение в Баухаусе?*
10. *Чем знаменит Иоганнес Иттен?*
11. *Какие краски ассоциируются с Баухаусом?*
12. *Как театр связан с Баухаусом?*

Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Study in
Balance из
Подготовите
льного курса
Ласло Мохой-
Надя.
Автор:
Марианна
Брандт

Слайд 5

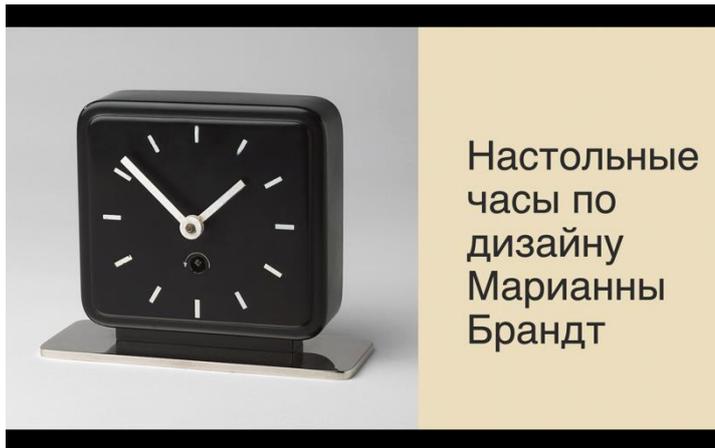
Bauhaus
Lamp

Слайд 6

Чайник по
дизайну
Марианны
Брандт из
меди

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

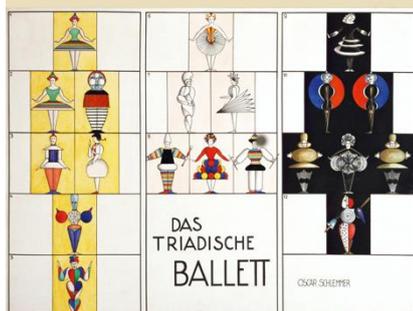
Haus am
Horn. Проект
Георга Мухе
и Адольфа
Мейера

Слайд 11

Архитек-
тура
Белого
города в
Тель-
Авиве

Слайд 12

Эскизы
костюмов для
“Триадического
балета” Оскара
Шлеммера

Слайд 13

