

УДК 377.112.4

**ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ
ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА БАУХАУЗА**

Варламова Н.А.

Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых, г. Владимир, Российская Федерация

Варламова Наталья Андреевна окончила Владимирский государственный университет по специальности «Дизайн» (2005–2011).

Член СД РФ (Ассоциации дизайнеров России) с 2012 года.

Доцент, преподает специальные дисциплины в области дизайна, эргономики, основ методологии дизайн-проектирования, информационных технологий в искусстве и культуре на факультете дизайна, искусств и реставрации, во Владимирском государственном университете.

Вместе с тем Варламова Н.А. проводит работу, направленную на исследования методики дизайн-проектирования, проектной культуры, методов, повышающих эффективность и раскрывающих стратегию процесса проектирования, на основе которых осуществляет разработку учебных заданий и образовательных программ.

Варламова Н.А. – является автором научных статей в журналах, цитируемых РИНЦ и ВАК, содержание которых включает результаты названных исследований. Среди них – «Освоение методики процесса проектирования объектов дизайна студентами на основе комплексного подхода» ; «Формирование критического мышления в процессе квазипрофессиональной деятельности студентов-дизайнеров».

Цель. Исследование направлено на выявление способов формирования проектной культуры в процессе обучения студентов-дизайне-

ров. Рассматривается определение названного понятия, его составляющие. Отмечается значимость принципов проектной культуры, формировавшихся в процессе становления дизайн-деятельности и возможности их применения в современных условиях образования.

Метод или методология проведения работы. Предлагается модель обучения, основанная на выявлении и исследовании студентами названных принципов, составляющих основу проектной культуры, а также их применение в процессе учебной проектной деятельности. Приводятся элементы содержания обозначенной модели: примерная информационно-теоретическая база, содержащая описание и примеры методов преподавания Баухауза, творчества наиболее известных авторов, их изобретений и разработок.

Результаты. Сформулированы и представлены выводы, которые являются результатом анализа рассматриваемых объектов дизайна и одновременно базовыми принципами, применяемыми студентами в процессе разработки дизайн-объектов.

Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в области учебной проектной деятельности.

Ключевые слова: дизайн-проектирование; проектная культура; Баухауз; предметный дизайн; информационно-теоретическая база; алгоритм профессиональных действий; исследование объектов дизайна; формирование

FORMATION OF THE DESIGN CULTURE BASIS AMONG STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING THE INDUSTRIAL DESIGN PRINCIPLES OF THE BAUHAUS

Varlamova N.A.

Vladimir State University named after Aleksander and Nikolay
Stoletovs, Vladimir, Russian Federation

*Varlamova Natalya Andreevna graduated Vladimir State University
with MSc in Design (2005–2011).*

Member of ADR (Association of designers of Russia) since 2012.

Assistant professor, then Director of Studies, in design, ergonomics, flat design methodology, Information Technology in arts and culture at the Faculty of Design, Arts and restoration, in Vladimir State University.

In addition, Varlamova N.A. was conducting a study on the design methodology, design culture, methods improving the efficiency of designing, the selection of learning tasks revealing its essence as a strategy of design in teaching methods and education programmes.

Varlamova N.A. is the author of several professional and scientific articles based on the following learning points emerged from the findings of the studies. Some of them are: the mastering of the methods of designing objects by the students on the basis of the comprehensive approach; enhancing thinking skills in the process of student-designer's quasiprofessional activities.

Purpose. *The study aims to identify ways of creating a design culture in the training course of designers. The definition of the named concept, its components are considered. The importance of design culture principles, which were formed in the process of design activities formation and the possibility of their application in modern education conditions, is noted.*

Methodology. *A training model is proposed, based on the identification and study by students of these principles forming the basis of the design culture, as well as their application in the process of educational design activities. The contents of the designated model are given: an approximate theoretical base containing a description and examples of Bauhaus teaching methods, the works of the most famous authors, their inventions and developments.*

Results. *The conclusions are formulated and presented, which are the result of the considered design objects analysis and at the same time the basic principles used by students in the process of developing design objects.*

Practical implications. *The existing research outputs can be used in the field of educational design activities.*

Keywords: design engineering; design culture; Bauhaus; subject design; information-theoretical base; algorithm of professional actions; research of design objects; shaping

Введение

Общеизвестно, несмотря на то, что современная система высшего образования в области подготовки студентов-дизайнеров постоянно модернизируется, обучение алгоритму профессиональных действий основывается на ключевых принципах проектной культуры, сформировавшихся в процессе становления дизайн-деятельности.

В то же время, выявление, исследование и применение названных принципов студентами-дизайнерами способствует формированию у них проектной культуры, а также является значимым звеном межпредметной взаимосвязи дисциплин, содержание которых включает изучение истории искусств, материальной культуры и основ проектной деятельности.

Следует подчеркнуть, что согласно определению И.А. Колесниковой понятие «проектная культура» включает современный контекст проектирования, взятый в его целостности и содержащий ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды, творческие и научные концепции, а так же ценности личностного отношения к проекту [10].

Материалы и методы

Заметим, что выявление принципов проектной культуры наиболее эффективно в процессе исследования студентами свойств и характеристик объектов, спроектированных признанными мастерами в области дизайна.

В связи с вышесказанным, представляется необходимым сформировать информационно-теоретическую базу, содержащую каталог названных объектов, которая будет являться основой для проведения названного исследования.

Общеизвестно, что одним из первых учреждений, деятельность которых способствовала формированию основ проектной культуры считают Баухауз (нем. «haus-bau» – дом – строить) – учебное заведение в Германии существовавшее с 1919 по 1933 года под руководством архитектора Вальтера Гропиуса. Идея создателей Баухауза заключалась в трансформации привычного для того периода

подхода к формированию предметного мира, который заключался в ремесленном производстве предметов быта. Таким образом деятельность указанного учебного заведения оказала значительное влияние на развитие профессионального образования в области дизайна в мире. Педагогическое наследие Баухауза огромно и его традиции создают непрерывную связь всех времен и поколений, передавая друг другу опыт. В историю художественной педагогики Баухауз вошел под названием «Высшей школы формообразования» (1926) [5,45].

Отметим, что особенностью обучения студентов в Баухаузе являлось развитие умения проектировать простые по форме и рациональные по назначению предметы, художественная ценность которых определялась их утилитарным назначением. В. Гропиус полагал, что основное назначение формообразующих принципов заключается не в формальном использовании стилиобразующих приемов, а в ощущении человеком гармонии и красоты, во внутренней художественной культуре, обеспечивающей целостный охват предметного мира и взаимного соотношения его частей. Вышеуказанные принципы подтверждает «лозунг» школы: «Новое единство искусства и технологии».

Основную задачу направления его создатели видели в повышении качества промышленных изделий, которые должны обладать привлекательным внешним видом, доступной ценой и максимальным удобством в использовании. Таким образом, подготовка и обучение специалиста, способного действовать и принимать решения, строилась с учетом потребностей общества [17].

Принципы дизайна баухауза обладали спецификой, позволившей сформировать так называемый «Стиль Баухауз» характеризующийся простотой и функциональностью, основанными на принципе синтеза искусства и техники.

Стоит отметить, что одной из основ обучения в Баухаузе являлось развитие личности художника, владеющего профессиональными навыками и знаниями. В. Гропиус придавал большое значение «грамматике формообразования», «визуальному языку» (средствам и законам художественного формообразования, способствующим

успешному результату творчества). Система обучения основывалась на научном обеспечении процесса проектирования; системном подходе на основе комплексного анализа задания и др.

Преподаванием занимались многие ведущие архитекторы и художники-авангардисты, в частности И. Иттен, Л. Мохой-Надь, П. Клее, В. Кандинский, Л. Фейнингер, О. Шлеммер, Г. Маркс, Ю. Шмидт, Г. Штёльцль [3].

Рассматривая подход преподавателей и учеников Баухауза к проектированию промышленных объектов можно выявить конкретные принципы проектной культуры, на которых основывалась их деятельность по созданию объектов дизайна.

Немецкий художник Оскар Шлеммер, руководитель мастерской металлических изделий, а затем – мастерской скульптур, придерживался следующей идее: «методическую основу обучения составляет потребность исходить из «элементарного» - каждый раз заново осознавать и уметь пользоваться первоэлементами изобразительного искусства: учить нужно не отдельным приемам изображения, а закономерностям его построения».

Иоганнес Иттен – швейцарский художник, теоретик нового искусства и педагог, сформировал учебный курс Баухауза, форкурс, который лёг в основу преподавания многих современных художественных учебных заведений. И. Иттен считал, что «законы формы и цвета открывали им (студентам) мир объективных начал искусства». Сформулированные им принципы существенно повлияли на методы обучения искусству, инициировали необходимость учить не готовым приемам, а новым законам формообразования, особому механизму визуального мышления. Следствием чего явилась необходимость изучения первичных элементов формы, взаимодействия цвета и формы, метода абстрактного обобщения, через изучение свойств различных материалов и конструкций привела к созданию предметов окружающего мира, что, в свою очередь, способствовало формированию окружающего пространства, среды обитания человека. Учебный курс Иттена основан на учении о контрастах: заданиях на выявление и визуализацию атрибутивных оппозиций типа

большое-малое, непрерывное – прерывистое, динамичное-статичное и т. п., при выполнении которых студент должен был двигаться от „чувственного представления к мыслительной объективации”, а от нее – к формообразующему синтезу. Эти идеи Иттен успешно реализовал в учебной и воспитательной деятельности, чему в высшей степени способствовало его умение увлекать окружающих, заражать их собственной убежденностью. Вокруг Иттена сложилась большая группа близких ему по духу педагогов и студентов. И. Иттен, вместе с другими создателями Баухауса, стремился преодолеть старый узкокорпоративный подход в обучении художников, развить у них мастерство свободного владения формой и цветом как основными, универсальными инструментами изобразительного творчества [5].

Идеологи Баухауса делали своей программной установкой массовое производство художественно оформленных бытовых вещей. В Баухаузе проповедовали культ геометрических форм и функциональности. Баухауз был фабрикой идей для зарождавшейся промышленности. Под девизом «Для народа против роскоши» художники Баухауса старались ввести в обиход недорогую многофункциональную мебель для человека со скромными доходами. Так, мебель, созданная в Баухаузе, характеризуется лаконичными, четкими геометрическими формами, отсутствием орнаментации. В конструкции стульев и кресел используется принцип пересечения плоскостей [5,20].

Характерным для стиля баухауз принципом является целостность, практичность и отсутствие вычурности. Петер Келер, студент Баухауза, в 1922 году под впечатлением от работ своего преподавателя Василия Кандинского, возглавлявшего в Баухаусе мастерскую живописи, создал колыбель Bauhaus Cradle. [17].

Следует отметить такую особенность дизайн-проектирования как смешение различных приемов и техник. Немецкий и американский художник, дизайнер, теоретик и преподаватель Джозеф Альбер в 1920 г. был студентом Баухауза, в 1922 году он создал новую мастерскую художественного стекла, а затем возглавил там мастерскую мебели. В Баухаузе он активно работал как дизайнер, создавая эски-

зы мебели, а также стеклянной и металлической утвари. Примером его работы стал комплект из столов, которые складываются друг в друга, с цветными столешницами из стекла [23]. Данная разработка демонстрирует применение принципа отказа от украшения формы с целью выявления красоты ее конструкции;

Наглядным примером объектов дизайна, отображающих сформулированные в Баухаузе принципы проектирования, являются работы немецкого художника, скульптора, фотографа и дизайнера Марианны Брандт, которая обучалась в мастерской по металлу Баухауза. Спроектированные ей предметы обихода лампы, пепельницы и чайники демонстрируют принципы взаимосвязи формы и функции, рационального использования материалов. [24]. Стоит отметить, что М. Брандт использовала один из основных приемов Баухауза - формообразование объектов дизайна за счёт пересечения простых геометрических тел, который служит способом гармонизации формы. пересечение нескольких видов геометрических тел, например, сфер и цилиндров, различных по пропорциям. Использование ограниченного набора видов геометрических тел, составляющих один предмет позволяет достигнуть максимальной лаконичности формы, не перегружая её деталями или декором. Соотношение размеров и пропорций тел, составляющих форму построено на основе законов композиции – золотого сечения, ритма, контраста и др., что является примером применения принципов обобщения и объективизации форм на геометрической основе;

Известный немецкий и американский архитектор и дизайнер Марсель Лайош Брёйер учился, а затем преподавал в Баухаузе, возглавлял мебельную мастерскую и создал стальную трубчатую мебель, используя идею конструкции велосипеда.

Одним из ранних примеров стало кресло «Василий», созданное в 1925 году, названное в честь коллеги, русского художника Василия Кандинского. Среди его работ также был «Длинный стул» – кресло из фанеры [24]. Конструкция из стальных труб позволила обеспечить жёсткий и лёгкий каркас, который можно было дополнять различными вариантами исполнения сидения и спинки – из тка-

ни, металлической сетки, полимерных материалов. Разработанные предметы мебели демонстрируют установление взаимосвязи формообразующих принципов со спецификой используемых материалов и требованиями к конструкции.

Следует отметить, что формообразующие решения мебели, разработанной в Баухаузе являются актуальными для современного интерьера благодаря революционным конструктивным находкам того времени.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что основными принципами, сформированными в Баухаузе, как научно-конструкторской школе в вопросах развития представлений о формообразовании являются:

- отказ от украшательства формы с целью выявления красоты ее конструкции; целостность, практичность и отсутствие вычурности
- применение принципов обобщения и объективизации форм на геометрической основе;
- установление взаимосвязи формообразующих принципов со спецификой используемых материалов и требованиями к конструкции.

Преподаватели и ученики Баухауза считаются основоположниками современного промышленного дизайна, которые одними из первых создали объекты промышленного дизайна. Принципы Формообразования предметов обихода и мебели, созданные в Баухаузе, являются актуальными – на сегодняшний день эта идеология функциональности и простоты формы наиболее ярко выражена в скандинавском графическом дизайне и архитектуре. В одежде идеи баухауза можно обнаружить в стиле нормкор, а в промышленном дизайне – у Apple и Ikea [23].

Результаты и обсуждение

За период своего существования Баухаз зарекомендовал себя не только как один из ведущих прогрессивных художественных вузов Германии, но и оказал колоссальное влияние на развитие професси-

онального образования в целом. Основные принципы Баухауза существенно повлияли на методы обучения дизайн-проектированию, инициировали необходимость учить не готовым приемам, а новым законам формообразования, особому механизму визуального мышления. Следствием чего явилась необходимость изучения первичных элементов формообразования, взаимодействия цвета и формы, метода абстрактного обобщения, через изучение свойств различных материалов и конструкций.

Заключение

Таким образом, исследование представленной теоретической базы позволяет формировать у студентов не только алгоритм профессиональных действий, направленный на разработку объектов материальной среды, но и комплексное представление о значении дизайна в современной социокультурной среде, ценностную направленность проектной деятельности.

Список литературы

1. Адорно Т. Эстетическая теория / Адорно Т. пер. с нем. М.: Республика, 2001. 526 с.
2. Генисаретский О.И. Методологические и гуманитарно-художественные проблемы дизайна: автореферат дис. доктора искусств: 17.00.06 / ВНИИ техн. эстет. Гос. ком. СССР по науке и тех. Москва, 1990. 36 с.
3. Генисаретский О.И. Философия проектности: из истории проектной культуры второй половины XX века. М.: URSS: ЛЕНАНД, 2015. 399 с.
4. Гончаренко И., Князев Е. [Электронный ресурс] // Look at me [сайт]. [2016]. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/90405-ponyatie-formy-v-kontseptualnom-dizayne> (дата обращения: 10.05.2016).
5. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971. 239 с.
6. Дмитриева Л.М., Пендикова И.Г. Культуротворческая миссия дизайнера Омский научный вестник. 2012. № 2 (106). С. 111-114.

7. Джонс Д. Методы проектирования / Джонс Д. пер. с англ. М.: Мир, 1986. 326 с.
8. Иттен И. Искусство цвета / Пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. 2-е изд. М.: Д. Аронов, 2001. 95 с.
9. Кантор К.М. Проектность русской культуры [Электронный ресурс] // RosDesign.com. 1999. Режим доступа: http://rosdesign.com/design_materials3/rus.htm
10. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой М: Издательский центр «Академия», 2005. 288 с.
11. Колпашиков Л.С. Дизайн: три методики проектирования: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений и практикующих дизайнеров; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Санкт-Петербургская гос. художественная пром. акад. им. А. Л. Штиглица. СПб: РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. 56 с.
12. Михеева Е.П., Варламова Н.А. Формирование оптимальной структуры модели квазипрофессиональной дизайн-деятельности // Педагогический журнал. 2018. Том 8(№ 5А). С. 622-626.
13. Моисеенко М.В. проектная культура дизайнера как предмет философского осмысления // «III Царскосельские чтения» материалы международной научной конференции, СПб: Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2011 С. 198-201.
14. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб.: Питер, 2007. 224 с.
15. Розин В.М. Мышление и творчество. М.: ПЕР СЭ., 2006. 360 с.
16. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. М.: Архитектура-С, 2006. 368 с.
17. Хлебников А.С. Методология формообразования в Баухаузе, ВХУ-ТЕМАСЕ и ИНХУКЕ. М.: Вестник ТГУ, №7, 2008. 227с.
18. Cross N. Science and Design Methodology: A Review // Research in Engineering Design. London: Springer, 1993. Vol. 5. P. 63-69.
19. Cross N. Science and Design Methodology: A Review // Research in Engineering Design. London : Springer, 1993. Vol. 5. P. 63-69.

20. Hollington G. The usual suspects in Design. London, 1998. 111 p.
21. Verbeek P. What Things Do: philosophical reflections on technology, agency, and design. The Pennsylvania State University Press, 2005.
22. Jencks C. Critical Modernism – Where is Post Modernism going? London, 2007. 80 p
23. Баухауз: принципы формообразования и образовательная система. Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/5557694/page:6/>
24. Баухаус: Революция в дизайне, которая всё изменила. Режим доступа: <http://www.lookatme.ru/mag/archive/experience-interview/168735-gid-po-bauhausu>

References

1. Adorno T. Esteticheskaya teoriya / Adorno T. per. s nem. M.: Respublika, 2001. 526 p.
2. Genisaretskiy O.I. Metodologicheskie i gumanitarno-khudozhestvennye problemy dizayna : avtoreferat dis. doktora iskusstv: 17.00.06 / VNII tekhn. estet. Gos. kom. SSSR po nauke i tekhn. Moskva, 1990. 36 p.
3. Genisaretskiy O.I. Filosofiya proektnosti: iz istorii proektnoy kul'tury vtoroy poloviny XX veka. M.: URSS : LENAND, 2015. 399 p.
4. Goncharenko I., Knyazev E. [Elektronnyy resurs] // Look at me [sayt]. [2016]. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/design-radar/90405-ponyatie-formy-v-kontseptualnom-dizayne> (data obrashcheniya: 10.05.2016).
5. Gropius V. Granitsy arkhitektury. M., 1971. 239 p.
6. Dmitrieva L.M., Pendikova I.G. Kul'turotvorcheskaya missiya dizayna Omskiy nauchnyy vestnik. 2012. № 2 (106). P. 111-114.
7. Dzhons D. Metody proektirovaniya / Dzhons D. per. s angl. M.: Mir, 1986. 326 p.
8. Itten I. Iskusstvo tsveta / Per. s nem. i predisl. L. Monakhovoy. M.: D. Aronov, 2001. 95 p.
9. Kantor K.M. Proektnost' russkoy kul'tury [Elektronnyy resurs] // Ros-Design.com. 1999. Rezhim dostupa: http://rosdesign.com/design_materials3/rus.htm
10. Kolesnikova I. A. Pedagogicheskoe proektirovanie: Ucheb. posobie dlya vyssh. ucheb. zavedeniy / I.A. Kolesnikova, M.P. Gorchakova-Sibirskaya;

- Pod red. I.A. Kolesnikovoy M: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya», 2005. 288 p.
11. Kolpashchikov L.S. Dizayn: tri metodiki proektirovaniya: uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy i praktiku-yushchikh dizaynerov; M-vo obrazovaniya i nauki Rossiyskoy Federatsii, Federal'noe gos. obrazovatel'noe uchrezhdenie vyssh. prof. obrazovaniya Sankt-Peterburgskaya gos. khudozhestvennaya prom. akad. im. A.L. Shtiglitsa. SPb: RGPU im. A.I. Gertsena, 2013. 56 p.
 12. Mikheeva E.P., Varlamova N.A. Formirovanie optimal'noy struktury modeli kvaziprofessional'noy dizayn-deyatelnosti // Pedagogicheskiy zhurnal. 2018. V. 8(№ 5A). P. 622-626.
 13. Moiseenko M.V. proektnaya kul'tura dizayna kak predmet filosofsko-gosmysleniya // «III Tsarskosel'skie chteniya» materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, SPb: Leningradskiy gosudarstvennyy universitet im. A.S. Pushkina, 2011. P. 198-201.
 14. Rozenson I.A. Osnovy teorii dizayna. SPb.: Piter, 2007. 224 p.
 15. Rozin V.M. Myshlenie i tvorchestvo. M.: PER SE., 2006. 360 p.
 16. Runge V.F. Istoriya dizayna, nauki i tekhniki. M.: Arkhitektura-S, 2006. 368 p.
 17. Khlebnikov A.S. Metodologiya formoobrazovaniya v Baukhauze, VKhUTE-MASE i INKhUKE. M.: Vestnik TGU, №7, 2008. 227p.
 18. Cross N. Science and Design Methodology: A Review // Research in Engineering Design. London: Springer, 1993. Vol. 5. P. 63-69.
 19. Cross N. Science and Design Methodology: A Review // Research in Engineering Design. London : Springer, 1993. Vol. 5. P. 63-69.
 20. Hollington G. The usual suspects in Design. London, 1998. 111 p.
 21. Verbeek P. What Things Do: philosophical reflections on technology, agency, and design. The Pennsylvania State University Press, 2005.
 22. Jencks C. Critical Modernism – Where is Post Modernism going? London, 2007. 80 p.
 23. Baukhauz: printsipy formoobrazovaniya i obrazovatel'naya sistema. Rezhim dostupa: <https://studfiles.net/preview/5557694/page:6/>
 24. Baukhauz: Revolyutsiya v dizayne, kotoraya vse izmenila. Rezhim dostupa: <http://www.lookatme.ru/mag/archive/experience-interview/168735-gid-po-bauhausu>