

РАЗДЕЛ 1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ ОПЫТА ШКОЛЫ УНОВИС

ON THE USE OF UNOVIS SCHOOL EXPERIENCE IN MODERN PEDAGOGICAL PRACTICES

Т. О. БЕМБЕЛЬ

T. O. BEMBEL

Белорусский комитет Международного совета музеев ИКОМ
Минск, Республика Беларусь
Belarusian Committee of the International Council of Museums ICOM
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: tbembel@gmail.com

Современные практики обучения искусствам, архитектуре, дизайну стремительно изменяются в связи с наступлением техногенной цивилизации. Привнося в процессы обучения и творчества небывалые возможности, технологии приносят и новые проблемы. Чтобы найти их решение, педагоги обращаются к историческому опыту школ, возникших и действовавших в переломные цивилизационные моменты. В докладе рассматривается недавний пример обращения к опыту школы УНОВИС студентов специальности Графический дизайн.

Ключевые слова: графический дизайн; техногенная цивилизация; практики обучения; УНОВИС.

Modern practices of teaching arts, architecture, design are rapidly changing due to the emergence of technogenic civilization. Bringing unprecedented opportunities to learning and creativity processes, technology also brings new challenges. To find their solution, teachers turn to the historical experience of schools that emerged and operated at critical civilizational moments. The report examines a recent example of drawing on the experience of the UNOVIS school for students of the graphic design specialty.

Keywords: graphic design; technogenic civilization; training practices; UNOVIS.

Современные практики обучения искусствам, архитектуре, дизайну стремительно изменяются в связи с наступлением техногенной цивилизации. Привнося в процессы обучения и творчества небывалые возможности, технологии приносят и новые проблемы. Чтобы найти их решение и не потерять сущностную гуманистическую составляющую в преподавании искусств, а также многие традиционные техники работы с графическими материалами, вытесняемыми онлайн-инструментами, педагоги обращаются к историческому опыту школ, возникших и действовавших в переломные цивилизационные моменты.

В качестве примера стоит рассмотреть обращение к опыту школы УНОВИС в долгосрочном проекте «100-летию УНОВИСа посвящается...», который реализовывался студентами кафедры графического дизайна Белорусской государственной Академии искусств под руководством преподавателя кафедры *Р. Найдена* с 2015 по 2020 гг.

На кафедре графического дизайна Белорусской государственной академии искусств (ранее – Белорусского Государственного театрально-художественного института) яркие педагоги-художники традиционно вовлекают учеников в сотворчество с первых дней обучения.

Старейшина кафедры *Павел Семченко*, известный мастер каллиграфии и художественного шрифта, создал творческое объединение и ежегодный фестиваль *LimART* как форум, объединяющий педагогов и студентов вокруг ключевого для дизайнеров-графиков объекта – *ЛИТАРЫ (БУКВЫ)*.

Младшие коллеги *П. А. Семченко*, к которым принадлежит и *Руслан Найден*, продолжают заданную мастером традицию органичной трансформации учебного процесса в арт-процесс с первых дней обучения студентов, разработки и внедрения авторских методик, и в целом – акцента на авторской компоненте педагогической работы в сфере искусства. Такой подход не раз доказывал свою методическую эффективность, обусловленную в огромной степени творческой индивидуальностью конкретного художника-педагога, его профессиональными установками и принципами.

В своих педагогических и методических разработках *Руслан Найден* ориентируется на *УНОВИС* как на исторически доказавший свою эффективность принцип отношений учитель-ученик, который утвердил

сам создатель супрематизма, приехав в *Витебскую Народную художественную школу* в 1919 году. Малевич и другие преподаватели устраивали совместные выставки-обсуждения работ, философские диспуты, вместе активно участвовали в художественных акциях, выходящих за пределы учебного заведения в пространство города.

Первый из цикла авторских курсов-заданий Руслана Найдена, трансформировавшийся в выставку и каталог – *«Белое – Черное»* (1 год обучения), открыл проект «100-летию УНОВИСа посвящается...» в 2015 г. Далее в серии вышли каталоги курсов *«Плакат»* и *«Шрифтовой плакат»* (2-3 годы обучения), *«Арт-упаковка»* и *«Яйцо»* (4 год обучения), *«Визитная карточка»* (5 год обучения). Каталог *«Арт-упаковка»* стал шестым по счету изданием в рамках проекта и завершил комплект, который можно с полным правом рассматривать как ценное методическое пособие.

Таким образом, учебные задания, ежегодные выставки их результатов и издание каталогов сложились в единый гипер-проект. Вовлекая в него студентов, преподаватель создал формат обучения, соответствующий динамике современного мира, когда срок в пять или шесть лет очень сильно меняет условия работы в сфере графического дизайна за пределами стен учебного заведения, и обучающие программы не успевают за ними.

Авторские курсы Р. Найдена ориентируют студентов кафедры графического дизайна на высокие стандарты творческой работы, к каковым относятся и отсылки к принципам школы УНОВИС. Пятый по счету каталог лучших студенческих работ по учебному курсу *«Плакат»* [3] был заявлен как кульминационный в серии. Действительно, приоритет плаката бесспорен для специализации «графический дизайн», поскольку суммирует все необходимые профессиональные компетенции. Однако к собственно юбилейному году – а именно в 1919 году Казимир Малевич приехал в Витебск и создал объединение, которое в следующем, 1920, самоопределилось с названием *Утвердители Нового Искусства* – неслучайно подготовлен выпуск каталога работ по заданию *«Арт-упаковка»*.

Социально и гуманистически ориентированные Утвердители Нового Искусства большое значение придавали коммуникации с социумом (или внедрению, если пользоваться терминологией их времени) тех идей и предметов, которые они декларировали и создавали. Преподнесение, подача, или «упаковка» идей и связанных с ними предметов-носителей была направлена прежде всего на извлечение смысловых значений «упа-

кованного» через восприятие формы и конструкции упаковки, а также через провоцируемые ею действия. Извлечение прибыли при этом не входило в задачи объединения.

Теперь об учебном процессе УНОВИСа можно узнать больше благодаря открытому информационному пространству интернета. Но все же философия художников этого круга должна поясняться, потому что часто студентами воспринимается скорее формальная сторона их поисков и находок. Задание «Артупаковка» стало поводом для рефлексии о смысле того, что делали те, кто учил, и те, кто учился, в школе УНОВИС.

К IV курсу студенты кафедры «Графический дизайн» Белорусской академии искусства при необходимости справляются с созданием обычных упаковок для различных товаров массового потребления. Из всех заданий, которым посвящены каталоги серии это – самое утилитарное, практически применимое, направленное на то, чтобы подготовить молодых дизайнеров к обслуживанию рынка, то есть к реальной работе для заработка.

Понять, почему в таком случае целый курс посвящен трудоемким, априори эксклюзивным упаковочным идеям и их ресурсозатратному исполнению в материале можно только с учетом хоть и прерывистой – в силу кочковатого исторического пути, – но все же преемственности с советской (и по инерции постсоветской) школы проектирования предметно-пространственной среды, с ее принципиально отличной от западного дизайна базовой установкой: проектные идеи Утвердителей НОВОГО Искусства и их последователей никогда не были инструментом рынка. 100 лет назад они были инструментом создания Нового Человека, орудием эксперимента, волшебной палочкой из грандиозной сказки (как потом оказалось, довольно страшной), в которую всерьез играли миллионы людей.

Идеи Утвердителей, собравшихся ради невероятных экспериментов в голодном Витебске, на северо-западной окраине только что рухнувшей империи, противопоставляли капиталистическому желанию как можно успешнее сбыть товар, идею глобального переустройства общества и среды обитания, идею создания прекрасного, гармонически развитого человека-созидателя: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» – так пелось в одной из программных песен-маршей строителей нового мира. И здесь не имелся в виду тот сторителлинг, который строится вокруг предмета, чтобы быстрее продать его Человеку Потребляющему.

Задание «Арт-упаковка», как и остальные задания проекта «100-летию УНОВИСа посвящается...» в педагогической интерпретации Р. Найдена направлены в числе прочего на осознание молодыми дизайнерами собственных приоритетов: на первом ли месте сказка, то есть смысл и эмоция, ведущие к воспитанию и развитию, или же все, чему их учат – не более чем изощренный инструмент маркетинга. *Чёрное* или *Белое*? *За* или *Против*?

Можно позавидовать той определенности, с которой решали эти вопросы члены УНОВИСа как педагоги, так и студенты. 100 лет, прошедшие с начала их работы подтверждают – дороже всего на рынке то, что не продается. Доказательство тому – разработки УНОВИСа и их сегодняшняя стоимость.

Век, что пролетел со времени радикальных утверждений Утвердителей, вместил в себя все – и то, что отвергалось в его начале, и то, что утверждалось и переутверждалось потом. Теперь все это стало материалом дизайна, теперь все можно, запретных тем, направлений и стилей нет, а технологии помогают сделать этот плюрализм совершенным в воплощении.

Материалом для представленных в каталоге объектов арт-упаковки стали не только акрил, пластик, гипс, дерево, картон и металл, не только чёрные, красные и белые квадраты в супрематических взаимодействиях, но и клише *non-арта*, и приёмы *contemporary art*, и *академическая фигуративность*. В некоторых упаковках пластический элемент столь выразителен, что они производят впечатление эскизов скульптурных объектов, рассчитанных на увеличение масштаба, некоторые представляют собой настоящие мини-инсталляции или кинетические объекты. Студенты пришли к заданию «Арт-упаковка» подготовленными в плане ручного макетирования благодаря предшествующему курсу «К яйцу».

Каталог представляет значительную часть лучших вариантов арт-упаковки, созданных в 2008-2015 гг. учениками Руслана Найдена в рамках курса «Работа в материале» на четвёртом году обучения. Ясность дизайнерских решений, способность к тонкой и остроумной игре в рамках задания, минимализм и точность в выборе выразительных средств, общая культура замысла и исполнения представленных работ дают основание полагать, что авторы поняли самую важную и глубокую идею курса: путь к цели может быть важнее самой цели.

Эпоха *covid* приостановила развитие проекта, тем не менее он планомерно достиг в 2019 г. своей финальной точки, совпав с датой 100-летия появления К. Малевича в Витебске в 1919 г.

Пример развития проекта «100-летию УНОВИС посвящается...» под преподавательским и кураторским руководством Р. Найдена показал, что опыт совместного творчества преподавателя и студентов в формате цикла выставок и изданий ускоряет процесс адаптации обучающихся графическому дизайну к современным условиям, создает связь времен и ощущение преемственности, без которых не может быть настоящей школы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Шрифтовой плакат: учебный проект Руслана Найдена: работы студентов специальностей «Графический дизайн», «Фотографика» Белорусской государственной академии искусств: каталог, 2009–2015 / [составитель Р. Найден]. Минск : Научный мир, 2016.
2. К яйцу. Ex ovo [Изоматериал]: работы студентов 4-го курса специальности «Графический дизайн» Белорусской государственной академии искусств: каталог, 2008–2015 / [составитель Р. Найден]. Минск : Научный мир, 2017.
3. Плакат : учебный проект Руслана Найдена: работы студентов специальностей «Графический дизайн», «Фотографика», «Телереклама» Белорусской государственной академии искусств: каталог, 2009–2018: посвящается 100-летию УНОВИСА / [составитель Р. Н. Найден]. Минск : Научный мир, 2018.