

УДК: 159.955:678.01
ББК: 88.85

Педагогические науки

32

Закономерности развития образно-ассоциативного мышления студента-дизайнера в процессе творческой деятельности: от восприятия опыта предшественников – до самостоятельных творческих проб.

© *Л.С. Мазикина, Н.Д. Мартыненко*

Мазикина Л.С. - доцент кафедры дизайна, к.п.н., доцент, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ).
E-mail: liubov.mazikina@yandex.ru

Мартыненко Н. Д. - доцент кафедры художественного проектирования костюма, к.с.н., доцент, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» (КГУ).
E-mail: nata-mart23@yandex.ru

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ

В статье характеризуются закономерности развития образно-ассоциативного мышления студента-дизайнера в процессе творческой деятельности, обращается внимание на выбор творческого источника при проектировании коллекции, формирование профессиональных качеств будущего специалиста в области создания авторских работ.

Ключевые слова: творчество, образно-ассоциативное мышление, источник творчества, профессиональное образование, дизайн-образование, творческие способности личности.

В настоящее время предъявляются высокие требования к формированию и воспитанию личности, которая должна творчески мыслить, уметь переосмысливать накопленный опыт и принимать неординарные решения. Для этого необходимо как развитие творческого потенциала, так и превращение творчества в потребность. Большая роль в решении данного вопроса принадлежит системе образования и, в частности, высшей школе.

Понятие «творчество» многопланово. Оно рассматривается как активность, процесс, деятельность, вид деятельности, тип деятельности по созданию чего-то нового, необычного, оригинального. Творчество предполагает новое видение действительности, готовность к отказу от привычных способов работы, стандартов поведения и мышления.

Понятие «творчество» в учебном процессе связано с самим субъектом деятельности, то есть со студентом, который должен приобрести определенные профессиональные качества: способность творить, создавать нечто новое. Профессиональное мышление будущего дизайнера должно быть не только логически стройным и системно целостным, но и гибким, динамичным, образно ярким. При этом он должен уметь находить решение любой творческой задачи [2].

Известно, что образное мышление необходимо для обучения и творческой деятельности человека любой профессии. А для студента-дизайнера является необходимой составляющей его профессиональной деятельности, основанной на взаимодействии чувственного и рационального компонентов и направленной на практическое исполнение и поиск выразительного решения некоего образа, возникающего в сознании под воздействием ассоциаций и объективных или субъективных факторов. Художник-дизайнер должен обладать специфическим, образным, смелым мышлением, уметь синтезировать знания, принадлежащие и к сфере искусства и ко многим направлениям науки. Его воображение и фантазию,

сложную систему ассоциативных мыслей и ощущений вызывает соотношение образного и эстетического, способность улавливать и устанавливать связи между казалось бы несовместимым. А источник ассоциаций – это творческая индивидуальность автора, его личный мир образов, его фантазия, интуиция, способность воображения.

Чтобы воспитать образно-ассоциативное мышление у обучающихся необходимо развить способность воображения, творческую фантазию, интуицию, любознательность и наблюдательность, умение видеть необычное в обычном, эмоционально-ассоциативные навыки, характеризующие эмоциональное отношение художника к воспринимаемому, навыки обобщения, являющиеся основой образно-ассоциативного мышления.

Воспитание образно-ассоциативного мышления – важнейший аспект повышения качества подготовки будущего специалиста, так как позволяет средствами ассоциативных связей обогатить образную палитру, глубже выразить художественные представления, активизировать творческое воображение и фантазию. Образно-ассоциативное мышление – одно из важных составляющих деятельности художника, архитектора, дизайнера, и т.д., позволяющее ему творчески мыслить и проводить абстрагирование.

Ученые определяют образно-ассоциативное мышление как содержательный аспект художественного мышления, образующий интеграцию двух его типов – образного и ассоциативного и обеспечивающий «целостное восприятие и отражение объектов познания посредством художественных образов, связанных между собой по принципу ассоциирования (соотнесения, сопоставления, уподобления и пр.) и несущих определенную смысловую нагрузку» [1, с.10].

Создание художественного образа – основа учебно-творческой деятельности студента-дизайнера, направленное на поиск нестандартных решений. Для этого недостаточно свободного владения материалом и технологией. Все эти

качества сами по себе не могут родить художественный образ. Необходимы талант, художественно-творческая одаренность, т.е. способность мыслить образно. Эти умения тесно связаны с мастерством и природной одаренностью человека – талантом. Проектирование дает полезный эффект в том случае, если мышление дизайнера развито в профессиональном направлении и сам дизайнер обладает следующими качествами: способностью увидеть и четко сформулировать задачу; способностью бегло выработать достаточное количество идей за ограниченное время; умением отыскивать оригинальные решения; умением быстро придумать самые невероятные решения заданной проблемы.

В процессе обучения дизайнеров необходимо использовать ряд краткосрочных упражнений, направленных на решение образно-ассоциативных задач, фантазирование на заданную тему, разработку образа, трансформацию формы, которая должна отвечать замыслу. Выполнение данных упражнений дают возможность перехода на более сложный уровень – разработку проекта по источникам творчества.

Творческими источниками при проектировании одежды могут быть любые явления природы, события в обществе, материалы, предметы действительности, которые окружают дизайнера, бионические формы, живописные, музыкальные, литературные произведения, девиз, народное искусство, архитектура.

Работа над проектом проходит по традиционной схеме: возникновение замысла и постановка задачи, определение творческого источника, сбор, накопление и осмысление материала по определенному проекту кругу проблем, выполнение подготовительных зарисовок, фор-эскизов по выбранной теме, стилизация, трансформация объектов – прообразов будущих творческих проектов, копирование подлинников (картин, предметов быта, костюмов, обуви, аксессуаров), выполнение цветовых комбинаторик- ассо-

циаций с темой проекта, поиски и подбор материалов, которые будут использованы в работе, конструкторских и технологических приемов исполнения проекта.

Часто модельеры находят идеи для новых коллекций в изобразительном искусстве. В творчестве почти каждого дизайнера встречаются модели, прообразами которых являлись работы известных художников. Живопись является также очень популярным первоисточником для творческой деятельности. Вдохновляясь этим видом искусства, дизайнеры могут заимствовать у нее цвет, пластику, принцип композиции, настроение, эмоциональную атмосферу и т. д.

Особый интерес в этой связи представляет творчество одного из ярких творцов 20 века, Народного художника СССР, лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического труда – Александра Дейнеки, автора многочисленных живописных, графических и монументально-декоративных работ. Александр Дейнека – прекрасный русский художник, чье творчество отличается необычайной современностью. В его работах ярко прослеживаются приметы, характерные для 20 века, связанные с индустрией, спортом и авиацией. Художник понимал, переживал и выражал в глубоких образах и совершенной форме главный и основной гуманистический смысл своего времени. Все элементы художественной формы (композиция, колорит, пространство, движение, ритм) отличаются строго продуманным и ясным построением. Его произведениям характерен тонкий подбор деталей внешнего правдоподобия, подлинность человеческих образов своего времени. Время чувствуется во всем ритме и строе этих произведений, в их цвете, в характеристике душевного и физического облика людей. И именно это трогает и волнует зрителей разных времен. В работах Дейнеки много по тем временам много нового. Это и построение условного пространства, и условный цвет, и нарочито резкая экспрессивность жестов и поз, и схематичность изображения,

и стремительная динамика, и чеканно-четкие силуэты, и условное, распластанное пространство, и обобщенно типизированные человеческие образы и монументальность и декоративность.

Все это близко и хорошо понятно будущим специалистам по дизайну костюма. Поэтому в качестве источника вдохновения студентам было предложено творчество А. Дейнеки.

Данное задание полностью построено на образно-ассоциативном мышлении. Целью подготовки будущего специалиста в этом аспекте является формирование навыков самореализации и творческой самостоятельности. Творческое решение проблемы не приходит сразу. Для этого необходимо изучить, проанализировать, сопоставить и таким образом подготовить будущих дизайнеров к принципиальной новизне решения. В решении проблемы в значительной степени могут помочь и современные информационные технологии.

Начальным этапом исследования творчества мастера явились разработки подготовительных эскизов авторских коллекций одежды по источнику творчества с учетом современных модных тенденций. Главным принципом проектов было уйти от прямого цитирования произведения и предложить именно свою концептуальную проектную разработку.

Целью данных проектов была разработка современной модной коллекции одежды, подтверждающей взаимовыгодное существование художественного творчества и моды, основанная на образно-ассоциативном видении авторов. Основными задачами выполнения проекта стали: изучение и анализ актуальных стилевых направлений и творческого источника, установление ассоциативных связей между источником и личностным восприятием обучающегося. Результатом реализации этих задач явились студенческие проекты коллекций современной одежды по мотивам творчества А. Дейнеки.

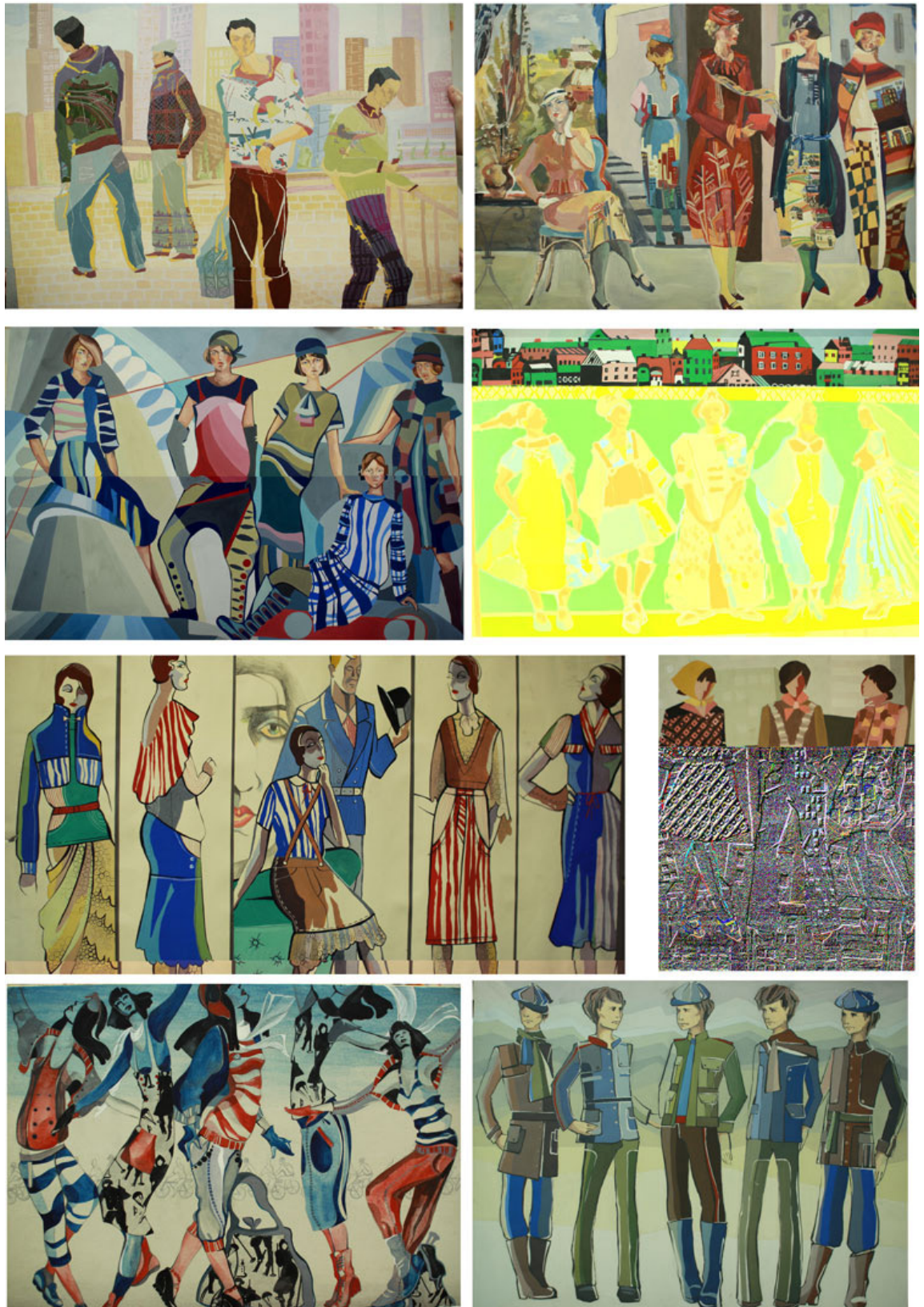
Было выделено два приоритетных направления: А. Дейнека-живописец и А. Дейнека-автор графики, монументально-декоративных работ. Именно деятельность художника в этих двух ипостасях и стала основной идеей разработки творческих проектов по костюму.

Вдохновившись живописными работами, студенты-дизайнеры создали ряд проектов, передающих одну из характерных особенностей творчества Дейнеки – умение максимально использовать в живописи все многообразные оттенки цвета и его локальность, способность цвета не разрушать рисунок и форму, а, наоборот, помогать их построению.

Прекрасно владея цветом, Дейнека достигал предельно сильного его звучания в живописи, умело сопоставляя дополнительные тона с локальными. Художник выразительно передавал цветом состояние природы, наблюдаемое им в данный момент, и в то же время усиливал характеристику настроения изображаемых им людей.

Обучающиеся в своих работах постарались передать не только колористическое решение, но и композиционный строй художественных произведений мастера. А. Дейнека хорошо понимал, что такое композиция, мастерски ею владел и создал свой неповторимый композиционный почерк, для которого было характерно: рискованный ракурс, необычная перспектива, фрагментарная композиция, открытая композиционная структура, масштабное сопоставление, низкий горизонт. Созданные проекты по творчеству А. Дейнеки, привлекают внимание неординарностью, выразительностью, смелостью композиционных решений, что не оставляет зрителя равнодушным, заставляет задуматься над их содержанием и размышлять.

Характерные особенности графики и монументально-декоративных работ Дейнеки так же не остались незамеченными. Эти произведения привлекли внимание дизайнеров и заставили их провести целенаправленный

36

Проекты студентов, выполненные по мотивам творчества А. Дейнеки

поиск нового современного костюма через ассоциативную переработку монументально-декоративных форм.

Следует отметить, что к монументально-декоративным работам

Дейнеки относят его акварель, станковую живопись, мозаики, панно. Обучающимися были выявлены художественно-композиционные особенности монументально-декоративной живописи

художника: характерное пластическое и цветовое обобщение формы; взаимосвязь декоративных элементов изображения, соединение двух принципов – декоратив-

но-пластического и объемно-пространственного; декоративно-плоскостное решение с акцентом на орнаментальный силуэт.

Проекты студентов, выполненные по мотивам творчества А. Дейнеки

Естественно, что примитивное копирование монументально-декоративных работ художника и механическое перенесение их в формы одежды были недопустимы. Поэтому обращение к данному виду творчества А. Дейнеки строилось на образно-ассоциативной основе. Студенты-дизайнеры отбирали наиболее характерные линии и их эмоциональную напряженность, формы, пропорциональные членения композиций, цветовое решение работ.

Вдохновили дизайнеров на создание образов и отдельно взятые работы художника. В своих картинах, рисунках, акварелях, плакатах, фресках, мозаиках, скульптуре Александр Александрович успешно воплощал тему спорта. В произведениях, посвященных этой

тематике, художник часто удачно находил цветовые отношения, помогающие ему передать динамику движения человека. Своеобразен и прием ритмического чередования цвета, мастерски применяемый художником во многих его произведениях, в частности в таких, как «Бег», «Вратарь», «Лыжники», «Футбол», «Раздолье». Спортивная тематика помогла Дейнеке найти не только своеобразное содержание, но и создать свои особые композиционные и пластические средства выразительности. Тема спорта у Дейнеки позволила не только выразить культ молодости, здоровья и красоты, полноту жизни советского человека, динамику эпохи, героику спортивного подвига и явилась отправной точкой в разработке студенческого проекта современной модной коллекции.

Коллекция, выполненная по мотивам творчества А. Дейнеки.

Концепция создания такой коллекции базируется на комфорте, удобстве, свободе, лёгкости, современности и, конечно же, на спорте, позволяет совмещать в себе вещи из разных ассортиментных групп, направлений, тенденций, материалов. Данная коллекция предоставляет варианты ношения брюк в спортивном стиле и легкую прозрачную накидку, романтического платья и спортивных огромных кед, а также миксы разных материалов, органза и спандекс, габардин и парча. Целостность образа достигается введением различных аксессуаров (бандан, кепок, кед, принтованных носков). Коллекция представляет модели удобной одежды, которая не сковывает движения и подходит для активного досуга.

Пропорции и объемы элементов авторской коллекции, развитие цветового решения, поиск закономерностей в применении фактур и декора, отбор моделей, которые реализуются в материале, позволили четко выстроить новую форму костюма, собранную по образным ассоциациям с творчеством А.Дейнеки при сохранении связи с первоисточником.

Таким образом, развитие образно-ассоциативного мышления студентов дизайнеров является важным моментом в профессиональной подготовке будущего специалиста. Умение воспринимать, подвергать всестороннему анализу опыт предшественников должно развиваться в процессе обучения и являться в последующем одним из аспектов творческой деятельности художника-дизайнера.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дымова В.В. Развитие ассоциативно-образного мышления студентов музыкальных училищ в процессе музыкальной подготовки : автореф. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2003. 22 с.
2. Мазикина Л.С., Мартыненко Н.Д., Чаплыгин Е.В. Особенности подготовки студентов отделений «Художественное проектирование костюма» и «Дизайн костюма» к научно-исследовательской и творческой деятельности // Педагогика и жизнь: международный сборник научных трудов/ под ред. проф. О.И. Кирикова. – Выпуск 12. – Воронеж: ВГПУ, 2012. – С. 98-108.

PATTERNS OF DEVELOPMENT FIGURATIVELY-ASSOCIATIVE THINKING AND THE STUDENT DESIGNER IN THE PROCESS OF CREATIVE ACTIVITY: FROM THE PERCEPTION OF THE EXPERIENCE OF PREDECESSORS – INDIVIDUAL CREATIVE SAMPLES

© *Lyubov' S. Mazikina, Natalya D. Martynenko*

Mazikina Lyubov S. - Associate Professor, Department of Design, Ph.D., Kursk State University (KSU).

E-mail: liubov.mazikina@yandex.ru

Martynenko Natalia D. - Associate Professor, Department of Costume Design, Ph.D., Kursk State University (KSU).

E-mail: nata-mart23@yandex.ru

Address: 305000, Kursk, st. Radishcheva 33, Russian Federation.

Abstract

The article characterizes the regularities of the development of figurative-associative thinking of the student-designer in the process of creative activity, draws attention to the choice of creative source in the design of the collection, the formation of professional qualities of the future specialist in the field of authoring works.

Keywords: creativity, figurative-associative thinking, a source of creativity, professional education, design education, creative abilities of the person.

REFERENCE

1. Dymova V.V. The development of associative-shaped thinking of students of music schools in the process of musical preparation: author. ... cand. ped sciences. Chelyabinsk, 2003. 22 p.

2. Mazikina L.S., Martynenko N.D., Chaplygin E.V. Peculiarities of preparing students of the de

partments "Artistic Designing of a Costume" and "Design of a Costume" for research and creative activities // Pedagogy and Life: An International Collection of Scientific Papers / Ed. prof. O.I. Kirikov. - Issue 12. - Voronezh: Voronezh State Pedagogical University, 2012.- S. 98-108.