

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Н.А. Коноплева, О. Н. Данилова, Т.А. Зайцева

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, г. Владивосток

Профессиональное образование в сфере дизайна направлено на подготовку социально-ориентированного специалиста для различных видов проектной деятельности. Основными задачами системы дизайн-образования являются воспитание талантливой молодежи и создание условий для становления творческой личности, осваивающей культурный опыт человечества, способной к системным инновационным преобразующим процессам, к саморазвитию в условиях информационно-креативного пространства (ИКП) [1]. Эволюция российского дизайн-образования по пути создания непрерывного циклического развития и многоуровневой организации творческой деятельности базируется на теоретических положениях, разработанных в трудах О. И. Генисаретского, В. П. Зинченко, Е. Н. Лазарева, Л. В. Левицкого, Г. Б. Миневрина, Л. Б. Переверзева, В. И. Пузанова, В. Ф. Сидоренко, С. О. Хан-Магомедова и др.

Внедрение системы непрерывного дизайн-образования в ИКП обеспечивается при условии использования современных психолого-педагогических знаний, создающих предпосылки для успешного осуществления образовательной и воспитательной деятельности. В результате анализа аспектов творческой деятельности установлено, что на развитие талантливой молодежи и творческой личности влияют комплексные факторы интегрированного ИКП (социокультурная и образовательная среда, когнитивные схемы адаптации человека, психофизиологические особенности личности, процессы интеграции творческой индивидуальности и межличностного взаимодействия и пр.). В ходе развития творческой личности процесс освоения достижений культуры у человека вырабатывает специализированные, в том числе, художественные способности.

Категории «творчество» и «творческая личность» тесно взаимосвязаны с такими понятиями как одаренность, способности, креативность. В психологии развития творческой личности к анализу творческих способностей имеются генетический (Е. С. Белова, Н. Е. Веракса, О. М. Дьяченко, Е. Е. Кравцова, А. М. Матюшкин, Л. Ф. Обухова, С. Л. Рубинштейн, Е. Е. Сапогова, И. В. Смолярчук) и средовой (В.Н. Дружинин) подходы. Сторонники генотип-средового взаимодействия выделяют разные типы адаптации индивида к среде в зависимости от наследственных черт и влияния среды.

Представители гуманистического направления в психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Н. Роджерс, Т. Эмэбайл и др.) связывали креативность с самоактуализацией личности, творчество они рассматривают как образ жизни, а человека – как ее творца (Г. Олпорт, К. Роджерс, Р. Мэй, В. Франкл). В отечественной психологии подход к творческому мышлению основывается на понимании его как продуктивного. Д. Б. Богоявленская связывает творчество с ситуативной активностью, В. Н. Дружинин с преобразованием знаний, Я. А. Пономарев с интеллектуальной активностью и сензитивностью. Е. Л. Яковлева, анализируя проблему креативности, отмечает, что ряд исследователей сосредоточивают свое внимание на изучении мотивационных, коммуникативных характеристик творческих личностей (К. Кокс (1926), Э. Роу (1952), К. Тэйлор (1988) и др.). В современных исследованиях наметился так называемый синтетический подход, где интеллектуальные, личностные и социокультурные факторы признаются одинаково значимыми для креативности. Опираясь на мнение В. Н. Дружинина и Е. Л. Яковлевой, условно можно выделить три основных направления в изучении креативности:

когнитивное (Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, С. Медник, Э. де Боно, М. Рорбах, А. Ротенберг, Р. Мэй, В.Н. Дунчев, М.Л. Холодная и др.);

личностное (К. Тэйлор, К. Кокс, Э. Роу, К. Роджерс, Н. Роджерс, Л.В. Шавинина и др.);

синтетическое (Ф. Дж. Раштон, Дж. Рензулли, Дж. Фельдхьюзен, А. Танненбаум, Р. Стернберг, С. Каплан, А. Хеллер, Д. Б. Богоявленская, Е. Л. Яковлева и др.).

Независимо от возраста и направленности интересов талантливые личности отличаются развитым чувством индивидуальности, неконформностью оценок и суждений, восприимчивостью к новому (К. Роджерс, А. Олах, В. Ротенберг, Л. Колесов, Е. Соколов и др.), высокой толерантностью к неопределенным ситуациям, гибкостью мышления (Е.П. Торренс), отсутствием признания авторитетов и неприятием условностей (К. Тейлор), эмоциональностью, развитым эстетическим чувством (А. Олах, Х. Швет), стремлением к самосовершенствованию (Т. Амабайл, М. Коллинз, А. Маслоу), преобладанием внутренней мотивации (М. Коллинз, (К. Мартиндейл, Т. Амабайл), слабой социализацией (Д. Мак Киннон), детскостью (В. Пятрулис, М. Ксикзентмихалий, Р. Б. Хайкин и др.). Креативным людям свойственны общительность и дружелюбие (К. Тэйлор), но при этом проявляется их склонность к автономии (Ф. Бэррон, Е. П. Торренс, К. Тэйлор, Д. Мак Киннон и др.), критичность к результатам своей работы и к чужим недостаткам (М. Ксикзентмихалий).

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы позволяет выделить следующие основные личностные особенности талантливых людей:

- 1) высокий энергетический уровень, активность в овладении интересующей их сферы деятельности или знаний;
- 2) дисгармоничность развития в различных сферах (преобладающее развитие одних сфер, отставание в других, проблема компенсации дисгармоничности развития);
- 3) свободное, целостное мышление, способность взаимодействовать с различными явлениями окружающего мира; избегание монотонной однообразной деятельности;
- 4) сохранение на протяжении всей жизни развитого воображения, способности к изобретательской деятельности;
- 5) существование творческой мотивации и ярко выраженное стремление к самоактуализации [2, 3].

В истории исследований одаренности сложились четыре основные концепции:

отождествление одаренности с высоким уровнем развития интеллекта (А. Бине, У. Штерн, Г. Айзенк, Д. Векслер, Л. Термен, Р. Уайсберг, Р. Стернберг и др.);

понимание одаренности как высокого уровня развития когнитивных процессов (Г. Мюнстерберг, Г. И. Россолимо, В. Меде, У. Штерн, Д. Келли и др.);

рассмотрение одаренности в контексте дифференциальной психологии и выделение в связи с этим общих и специальных способностей (Б.М. Теплов, Н.С. Лейтес, В.Д. Небылицын, Э.А. Голубева, В.А. Крутецкий и др.);

соотношение одаренности с высоким уровнем креативности (Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс и др.).

Представители обобщающего подхода рассматривают креативность как интегративное целостное свойство личности (В.Н. Дружинин, В.Н. Козленко, Л.Б. Ермолаева-Томина, Н.В. Гнатко и др.). Согласно инвестиционной теории креативности (Р. Стернберг и Т. Любарт, 1995), для нее особенно важны следующие составляющие интеллекта:

синтетическая способность – новое видение проблемы, преодоление границ обычного сознания;

аналитическая способность – выявление идей, достойных дальнейшей разработки;

практические способности – умение убеждать других в ценности идеи.

Концепция С. Медника, поддерживающего подходы к креативности Дж. Гилфорда характеризуется тем, что при наличии проблемы ее решение осуществляется с помощью дивергентного мышления, когда поиск идет в разных направлениях семантического пространства, отталкиваясь от содержания проблемы. Но при этом конвергентное

мышление увязывает все элементы семантического пространства, относящиеся к проблеме, воедино, находя единственно верную комбинацию этих элементов. То есть С. Медник полагает, что в творческом процессе присутствует как конвергентная, так и дивергентная составляющие. Суть креативности, по С. Меднику, не в особенности операций, а в способности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и в широте поля ассоциаций.

Таким образом, креативность – интегративное качество психики человека, которое обеспечивает продуктивные преобразования в деятельности личности, позволяя удовлетворять потребность в исследовательской активности. Причем, креативная личность отличается от других людей целым рядом особенностей:

когнитивных (высокая чувствительность к субсенсорным раздражителям; чувствительность к необычному, уникальному, единичному; способность воспринимать явления в определенной системе; память на редкие события; развитые воображение и фантазия; развитое дивергентное мышление как стратегия обобщения множества решений одной задачи и др.);

эмоциональных (высокая эмоциональная возбудимость, преодоление состояния тревожности);

мотивационных (потребность в понимании, исследовании, самовыражении и самоутверждении, потребность в автономии и независимости);

коммуникативных (инициативность, склонность к лидерству, спонтанность).

Творческая личность – это такой тип личности, для которой характерна устойчивая высокого уровня направленность на творчество, мотивационно-творческая активность, проявляющаяся в органическом единстве с высоким уровнем творческих способностей, позволяющих ей достигнуть прогрессивных, культурно и личностно значимых творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности. Выделяют три возможных модели жизнедеятельности творческой личности в культуре:

1) ранние большие успехи в определенном виде деятельности (или сразу в нескольких), в дальнейшем проходит некоторое замедление творческого развития личности;

2) вначале характерно замедленное продвижение вперед, затем наступает период ускоренного развития, которое впоследствии приводит к значительным достижениям в профессиональной деятельности;

3) оптимальное использование способностей на протяжении всей жизни личности (иногда весьма короткой по нормальным человеческим меркам).

Научное обоснование креативности талантливой молодежи затрудняется тем, что феноменология творчества обширна и неоднородна. Исследователи, пытаясь выделить «интегральную личностную характеристику» или системообразующий фактор, обуславливающий высокие творческие результаты, предложили ряд факторов:

«плодотворную ориентацию личности», как способ отношений во всех сферах человеческого опыта, человеческую способность реализовать свои силы как «Творца» (Э. Фромм);

«творческий потенциал» (П. Кравчук), «активность, как генеральный фактор одаренности» (Н.С. Лейтес, Д.Б. Богоявленская);

«проблемность», как основной структурный компонент одаренности (Н. Поддьяков);

«творчески-эстетическую детерминированность личности» (В. Ражников) и «креативность» как генеральную черту творческой личности (К. Мартиндейл).

В компонентной теории креативности выделяются такие элементы талантливой личности, как способности в конкретной области, творческие способности и внутренняя мотивированность на выполнение задачи (Т. Амабиль). В российской научной мысли креативность рассматривается как комплексная личностная категория (Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В. Н. Дружинин, А.Н. Лук, Л.Б. Ермолаева – Томина, Я.А. Пономарев И.Я. Лернер, В.Н. Пушкин, В.Д. Шадриков и др.). Вместе с тем А.

Танненбаум, А. Олах, А. Маслоу, Д.Б. Богоявленская считают, что главную роль в детерминации творческого поведения играют мотивация, ценностные ориентации и личностные черты.

Результаты теоретических исследований особенностей профессионального образования талантливой молодежи применяются в условиях интегрированного ИКП вуза. Система непрерывного профессионального образования ВГУЭС охватывает все уровни формирования творческой личности, начиная от дошкольного возраста: креативные проекты различной направленности (конкурсы, фестивали моды, ярмарки-выставки, показы авторских коллекций моделей одежды и пр.); тематические встречи с интересными людьми, с представителями профессионального сообщества; театрально-хореографические студии (детский театр моды «Фея», студенческий театр моды «Пигмалион» и др.). На протяжении более чем 20 лет во ВГУЭС осуществляется подготовка дизайнеров костюма в системе непрерывной, многоуровневой организации творческой деятельности. Специализация направлений дизайн-образования, в том числе по профилю подготовки «Дизайн костюма», способствует не только углубленному изучению проектных задач, но и формированию мотивации талантливой молодежи к достижению профессиональных успехов.

Целью регионального конкурса «Юный дизайнер» является поиск творческих детей и талантливой молодежи. На этапе разработки тематики номинаций конкурса по направлению «Дизайн костюма» применяется дифференцированный подход с учетом интеллектуального и психофизиологического развития участников пяти возрастных групп (от 5 до 20 лет). Творческие задания конкурса выполняются в виде авторских решений плоскостных графических и объемно-пространственных композиций с использованием различной техники, цветового и пластического решения. Лучшие работы участников и победителей конкурса имеют эстетическую, дидактическую ценность как интегральное проявление способностей и демонстрируются на тематической выставке. Награждение победителей конкурса проходит в виде красочного спектакля, созданного силами студентов и преподавателей кафедры сервисных технологий (СТ), который проходит на сцене концертного комплекса «Андеграунд». Конкурс «Юный дизайнер» строится на принципах целостности ИКП и преемственности традиций школы дизайна ВГУЭС, являясь при этом одной из форм реализации дизайн-образовательной практики.

Ежегодный городской конкурс учащихся общеобразовательных школ, гимназий, детско-юношеских центров «Мода без границ», который проходит при поддержке Администрации г. Владивостока и ВГУЭС является частью ИКП вуза и может рассматриваться как форма организации дизайн-образовательной среды, направленной на развитие творческой активности и самовыражения молодежи. Участники конкурсной программы самостоятельно выполняют коллекции моделей одежды в материале и демонстрируют их на подиуме как манекенщики.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Пигмалион» является стартовой площадкой для абитуриентов, студентов и выпускников кафедры СТ ВГУЭС. К участию в финале конкурса по номинациям «Дебют», «Юниор-мода», «Экодизайн», «Прет-а-порте», «Авангард», «Перформанс» допускаются самостоятельные авторы, творческие коллективы, выпускники школ, учащиеся средних профессиональных заведений, прошедшие предварительный отбор на уровне эскизных проектов коллекций моделей одежды. Победители в номинации «Дебют», обладая мотивационно-творческой активностью, ориентированы на получение высшего профессионального образования во ВГУЭС.

В номинациях «Авангард» и «Перформанс» демонстрируются оригинальные объекты дизайна костюма как результат инновационных исследований участников с продуктивным типом мышления. Новизна авторских коллекций моделей одежды выражается не только в альтернативных технологических решениях формы и назначения изделий,

но и в концептуальной наполненности содержания. Наиболее интересные патентоспособные разработки могут служить основой для формирования новых направлений дальнейшей творческой деятельности талантливой молодежи.

Студенты и выпускники кафедры СТ, работы которых получают высокую оценку жюри (Гран-при, лучшие в номинациях) в дальнейшем участвуют в финале международных конкурсов и фестивалей моды в Японии, Республике Корея, КНР, Италии, Чешской Республике, России (г. Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Омск, Шахты, Благовещенск – «Русский силуэт», «Адмиралтейская игла», «Губернский стиль», «Восток-Запад», «Подиум»), в показах авторских коллекций на Неделях моды и стиля (Милан, Париж, Москва, Владивосток, Сеул, Ниигата, Харбин и др.). Участие в творческих конкурсах служит эмоциональной стимуляцией для самоактуализации и дальнейшего профессионального роста студентов.

Решающим фактором развития творческих способностей студентов служат внешние условия: позитивность, преемственность, творческое сотрудничество студентов и выпускников, их адаптация в коллективе за счет создания психологического комфорта. Установлено, что в зависимости от индивидуальных особенностей творческой личности в детерминации образовательных предпочтений решающую роль играют мотивация, ценностные ориентации и личностные черты. Прогрессивные и личностно значимые результаты талантливых студентов-высокобальников кафедры СТ получены на основе интеграции творчески-эстетической и научно-познавательной детерминированности творческой личности. При этом осуществляется обратная связь всех субъектов научно-образовательного и творческого процессов, результатом которой являются корректировка содержания учебных заданий и новые аспекты дизайн-проектирования.

Важной составляющей дизайн-образования является преодоление монотонности стандартных учебных заданий, типовых проектных решений и стереотипов профессионального подхода, что в конечном итоге способствует многоплановому развитию ИКП вуза. Практическое использование результатов комплексных исследований потенциала талантливой молодежи влияет на формирование гибкой системы обучения, способной к трансформации в зависимости от реальных условий. Взаимодействие прикладных аспектов профессиональной подготовки, адаптированной к индивидуальным особенностям личности, должно быть построено на принципах непрерывности и многоуровневости. Содержание образовательных программ, реализуемых в интегрированном ИКП вуза, направлено на развитие творческой личности, ориентированной на достижение высоких результатов в профессиональной сфере деятельности.

1. Данилова О. Н. Принципы проектирования костюма в условиях креативного пространства /О. Н. Данилова, Т.А. Зайцева//Дизайн и технологии. – 2012. - № 28. – С. 14-16.

2. Адаскина А. А. Социально-психологические особенности одаренной, талантливой и инициативной молодежи/ А. А. Адаскина, Н. В. Антонова [Электронный ресурс]. Дата обращения 21.10.2013. Режим доступа: Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-odarennoy-talantlivoy-i-initsiativnoy-molodezhi#ixzz2kJm1OFuA>

3. Shavinina L.V. International Handbook on Giftedness // Dordrecht: Springer Science and Business Media. 2009.