

УДК 378

КРЕАТИВНОСТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ

Ющенко О.В.

*ФГБОУ ВПО «Омский Государственный институт сервиса», Омск,
e-mail: rector@omgis.ru*

Статья посвящена проблемам профессиональной подготовки дизайнеров, а именно, роли развития творческого начала и креативности в проектировании. Проанализирована роль креативного подхода в процессе творчества и обучения в профессиональной деятельности дизайнера. В статье рассмотрены основные критерии креативности как процесса психологической и интеллектуальной деятельности, а также основные возможные виды её реализации в педагогическом процессе. Дальнейшим развитием данного аспекта дизайнерской деятельности предполагается создать описание педагогического сопровождения, разработанного на основе методической технологии, созданной в Омской школе дизайна. Данная публикация раскрывает теоретическое обоснование обучающей технологии и не включает в себя подробного дидактического описания конкретных приёмов, направленных на развитие творческих возможностей или раскрытие креативного потенциала студентов-дизайнеров костюма.

Ключевые слова: дизайн-образование, мода, инновации, креативность, творчество, мышление, индивидуальность, дизайн-индустрия, творческая деятельность, эстетический вкус

CREATIVITY AND ITS SIGNIFICANCE IN TEACHING STUDENTS DESIGNER CLOTHES

Yushenko O.V.

*Omsk State Institute of Service, Omsk,
e-mail: rector@omgis.ru*

The article is devoted to the problems of the training of designers, namely, the role of creativity and creativity in design. The role of a creative approach to the creative process and training in professional work of the designer. The article deals with the basic criteria of creativity as a process of psychological and intellectual property, as well as the main possible types of its realization in the pedagogical process. A further development of this aspect of the design activity is expected to create the description of pedagogical support, based on the methodology developed technology created in Omsk School of Design. This publication reveals the theoretical basis of educational technology and does not include a detailed description of specific didactic methods aimed at developing the creative abilities, or disclosure of creative potential of students of costume designers.

Keywords: Design education, fashion; innovation, creativity, creation, thinking, individuality, design industry, creative activity, aesthetic taste

Постоянные процессы обновления, характерные для эстетических предпочтений той или иного временного отрезка диктуют определённые изменения в критериях оценки предметной среды, в частности, костюма. Мода, как социальное явление, несомненно, является стимулятором развития в сфере проектирования одежды, в процессе создания новых и новых концепций в дизайне костюма. И, хотя, изменения в моде требуют от человека, от дизайнера, активных действий. Чтобы процесс разработки продукта увенчался успехом, каждый из его элементов должен быть инновационным, и каждый участник процесса должен творчески подходить к работе. Отсутствие креативности в данной отрасли может привести к её упадку и стагнации. В связи с этим перед преподавателями, работающими в дизайн-образовании, стоит задача подготовить конкурентоспособных, востребованных специалистов в области дизайна, то есть обладающих развитым художественным вку-

сом, творческим мышлением, нестандартным подходом к процессу проектирования.

Творчество – это деятельность системы, в процессе выполнения которой она использует личные возможности для создания новых полезных систем, улучшения существующих или уничтожения вредных. Основным отличием творческой деятельности от практической является уникальность результата. Последствия творчества трудно предугадать и почти невозможно получить такой же результат, даже если повторить тот же процесс с теми же исходными условиями. Этапами художественного творчества являются творческая интуиция и анализ, т. е. логическое рассмотрение своего творчества. Только гармоничное соединение интуиции и анализа позволяет создать хорошо скомпонованное, законченное произведение.

Творческий процесс не может существовать без образного мышления, интуиции, оценочной деятельности на самых разных уровнях, определенного эмоционального

настрою. Во всех этих элементах творчества есть эстетические начала и психологические механизмы, развиваемые и культивируемые художественной деятельностью. Главным средством для выполнения творческой деятельности является особое творческое мышление – креативность. Впервые использовал понятие «креативность» в 1922 г. Д. Симпсон. Этим термином он обозначил способность человека отказываться от стереотипных способов мышления. В самом общем виде креативность понимается как общая способность к творчеству.

Креативность (от лат. creatio – созидание) – это способность человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняться от традиционных схем мышления. Так, К. Роджерс (1994) понимает под креативностью способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы выражения.

М.А. Холодная определяет креативность в узком смысле слова как дивергентное мышление, его главной характеристикой является готовность выдвигать множество в равной мере правильных идей относительно одного объекта.

«Творчество – это свободно реализующая себя индивидуальность». Это положение предъявляет кардинальные требования к изменению подходов к организации педагогического процесса. Способность к преобразованиям является одной из основных динамических характеристик креативности. Отечественные исследователи творчества в своих работах обозначали способность к преобразованиям как «способность к комбинированию» (А.Т. Шумилин) и «вариативность». Исследованием способов раскрытия творческого начала личности в условиях образовательной деятельности занимаются ученые многих стран мира (США, Англии, Польши, Китая и др.). В рамках университетских образовательных программ особое внимание уделяется тем программам, которые кроме фундаментальных знаний позволяют создавать условия для проявления творческого, инновационного потенциала студентов. М. Киртон (Kirton) предполагает, что креативность может быть рассмотрена от адаптивных предпочтений в принятии решений до инновативных стратегий в решении проблем. Причем разница между этими двумя подходами в следующем: роль адаптатора заключается в том, чтобы улучшить, а роль инноватора – сделать совсем по-другому. Поэтому первые генерируют идеи в рамках существующей парадигмы, а инноваторы нацелены на те идеи, которые бросают вызов устоявшимся парадигмам.

Формирование креативности в мировом образовательном пространстве имеет ряд основных направлений: признание на уровне государства проблемы развития креативности как важного условия развития современного общества; понимание культурной и социальной обусловленности проблемы развития креативности; разработка современных методов и форм, позволяющих осуществлять работу по развитию креативного потенциала личности и внедрять их в учебный процесс; формирование грамотной профессиональной позиции педагога как полноценного участника креативного процесса.

Британский исследователь Филипп Картер (Carter), разработал список характеристик креативности. Он предположил, что творческая личность способна:

- ощущать тонкие, неопределенные, сложные особенности окружающего мира (чувствительность к проблеме, предпочтение сложностей).

- Выдвигать и выражать большое количество различных идей в данных условиях (беглость).

- Предлагать разные виды, типы, категории идей (гибкость).

- Предлагать дополнительные детали, идеи, версии или решения (находчивость, изобретательность).

- Проявлять воображение, чувство юмора и развивать гипотетические возможности (воображение, способности к структурированию).

- Демонстрировать поведение, которое является неожиданным, оригинальным, но полезным для решения проблемы (оригинальность, изобретательность и продуктивность).

- Воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову, типичной, общепринятой позиции, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестандартность).

- Проявлять уверенность в своем решении, несмотря на возникшие затруднения, брать на себя ответственность за нестандартную позицию.

Креативность как предмет исследования в отечественной педагогике и психологии

Вместе с тем успешное развитие креативности будущего дизайнера костюма в процессе его профессионального становления затрудняется наличием противоречий между:

- возрастающей потребностью общества в оригинальных продуктах профессиональной деятельности специалистов и существующей системой профессиональной подготовки, в недостаточной степени

реализующей потенциал высшей школы по развитию креативности студентов;

- ориентацией новых стандартов высшего профессионального образования на приоритеты творческого становления специалиста – дизайнера костюма, и известным доминированием модели вузовского образования, направленной на освоение стандартных технологических приемов и способов работы;

- массовым характером образовательного процесса в высшей профессиональной школе и потребностью будущего дизайнера костюма в раскрытии индивидуальности, способствующей реализации креативности как важнейшей характеристики профессионального компетентности современного специалиста [5].

Каковы педагогические условия развития креативности студентов – будущих дизайнеров костюма? В педагогических научных исследованиях последнего десятилетия представлены разнообразные подходы к решению проблемы развития креативности будущих специалистов. Для эффективного развития креативности будущего дизайнера костюма необходимо сопровождение реализуемых педагогических технологий, ориентированное не на отдельные качества личности, а на всю ее целостность.

Критериями определения креативности можно назвать: (по Д. Гилфорду, П. Торрансу):

- принцип личностного целеполагания;
- принцип свободы выбора индивидуальной творческой траектории;
- принцип интегративных основ содержания образования и творческой деятельности;
- принцип продуктивности творческой деятельности;
- принцип первичности творческой деятельности студента;
- принцип ситуативности творчества;
- принцип обязательной рефлексии.
- стремление к равновесию и стремление к напряжению;
- стремление к самовыражению, к риску и проверке своих возможностей;
- эмоциональное и эстетическое наслаждение;
- привлекательность труда вне зависимости от вознаграждения и удовлетворение его результатами;
- система ценностных ориентаций личности на творчество;
- честолюбие;
- сознание социальной важности и значимости проводимой работы;
- чувство нравственного долга творческих личностей перед своим народом и человечеством;

- скука;
- зависть;
- социальная фасилитация (работа в «творческом коллективе», в атмосфере «творческого климата»);
- стремление уменьшить степень неведения об окружающем мире (поиск нового, любознательность, удивление новому);
- уверенность в правильности направления поиска решения задачи;
- чувство юмора и иронии.
- беглость (количество идей, возникающих в единицу времени);
- гибкость (количество направлений идей и проектов, возникающих за единицу времени);
- оригинальность (способность производить «редкие» идеи, отличающиеся от общепринятых, типичных ответов);
- восприимчивость (чувствительность, к необычным деталям, а также готовность гибко и быстро переключаться с одной идеи на другую);
- метафоричность (готовность работать в, фантастическом, «невозможном» контексте, склонность использовать символические ассоциативные средства для выражения своих мыслей, а также умение в простом видеть сложное и, напротив, в сложном – простое).

Уровни креативности: I уровень – низкий – готовность решать типичные профессиональные задачи («подражание стилю, копирование технологии изготовления костюма»);

II уровень – средний – готовность решать нетипичные профессиональные задачи («подражание стилю с использованием элементов нетипичных приемов и технологий изготовления костюма»);

III уровень – высокий – готовность решать сложные профессиональные задачи («творчество на основе оригинальной авторской идеи и с использованием нетипичных приемов и технологий изготовления костюма») [5].

В процессе работы дизайнера интуитивная догадка и логические построения находятся во взаимосвязи, чередуются, переплетаются. Для более эффективного формирования у дизайнера интуитивного мышления необходимо вычленять из этой работы элемент, относящийся к подсознанию. Надо найти возможность создавать условия, которые позволили бы понизить вес формально-логического компонента в момент решения творческой задачи. Создать такие условия можно введением следующих ограничений: во времени, отведенном на решение поставленной задачи; во вспомогательных средствах, привлекае-

мых для ее решения; в средствах выражения замысла. Эстетическое восприятие действительности и искусства предполагает преодоление автоматизма обычного восприятия. Чтобы возникло эстетическое переживание, к предмету нужно подойти с новой стороны, взглянуть на него «свежим» взглядом, увидеть в нем то, что раньше выпадало из поля зрения. Не было бы никаких изобретений и открытий без умения видеть необычное в обычном, по-новому взглянуть на старое и привычное. Существуют три термина, имеющие между собой нечто общее: 1) интуиция; 2) вдохновение; 3) инстинкт – мистическое познание, мистическое одушевление и мистическое действие.

На творческой интуиции основаны методы, получающие все большее распространение при решении многих практических задач, в том числе при проектировании предметной среды (метод мозговой атаки). Задачи эти часто более результативно решаются на основе интуиции, чем при помощи расчетов. Первое ограничение будет вынуждать решающего задачу не обращаться формально-логическим построениям. Это будет подталкивать к выдаче спонтанно, к привлечению интуитивного компонента мышления ограничении под средствами подразумеваются источники вспомогательной информации, справочная литература

и пр. Здесь исключается возможность опираться на конкретную информацию, получаемую извне. Это ограничение побуждает обходиться собственными знаниями, путем синтеза знаний продвигаться к решению проблемы. Третье ограничение касается средств, при помощи которых дизайнер выражает свой замысел. Основными из них являются графика и объемное моделирование. Графическое изображение формы и воплощение ее в объеме при помощи минимальных средств побуждают обобщенному целостному видению не только формы, но и самой проблемы требующей решения.

Список литературы

1. Гладких В.Г., Тарасова О.П. Стратегия развития креативного потенциала будущего дизайнера в профессиональной подготовке. Образование и общество. №6 2010 [Электронный ресурс] – Режим доступа http://jeducation.ru/6_2010/31.html (дата обращения: 12.01. 2016).
2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / под общ. ред. Г.Б. Минервина и В.Т. Шимко – М.: Архитектура-с, 2004. – 290 с.
3. Плотникова Е.В., Пурик Э.Э. Художественный образ в дизайн-образовании // Педагогические науки. Вестник ОГУ №5 (166)/май 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа <http://vestnik.osu.ru> (дата обращения: 17.11. 2015).
4. Розенсон И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И.А. Розенсон: – СПб.: Питер, 2007. – 200 с.
5. Сапугольцев В.Ю. Развитие креативности будущих дизайнеров костюма: диссертация / В.Ю. Сапугольцев: – Оренбург, 2011. – 244 с.