

ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

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

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Минобрнауки РФ», г.Владивосток, Россия (690014, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41), e-mail: Nina.konopleva@vvsu.ru

В статье анализируются теоретико-методологические основания организации профессионального дизайн-образования и принципы воспитания талантливой молодежи, основанные на понимании своеобразия творческой личности, знании подходов к способностям, одаренности, креативности и созданию в вузе информационно-креативного пространства, обеспечивающего комплексность, многоуровневость и непрерывность в приобретении необходимых для будущего профессионала компетенций. При воспитании и развитии творческой личности необходимо учитывать профессиональные ориентиры человека в современном образовательном пространстве. При этом внедрение системы непрерывного профессионального дизайн-образования охватывает все уровни формирования творческой личности, что позволяет студентам проявить личностные качества в информационно-креативной среде вуза. Специализация направлений дизайн-образования способствует не только углубленному изучению проектных задач, но и формированию мотивации талантливой молодежи к достижению профессиональных успехов.

Ключевые слова: дизайн, творчество, креативность, одаренность, творческая личность.

CREATIVITY IN DESIGN EDUCATION

Konopleva N.A., Danilova O. N., Zaitseva T. A.

Vladivostok State University of Economics and Service, Vladivostok, Russia (690014, Vladivostok, str. Gogolya, 41), e-mail: Nina.Konopleva@vvsu.ru

This article analyzes the theoretical and methodological foundation organization of professional design education, principles of education for talented young people, based on an understanding of the creative personality originality, knowledge of approaches to his ability, talent, creativity and creating awareness in the university-creative space that provides an integrated, multilevel and continuity to acquire the necessary professional competencies for the future. The education and development of the creative person must take the professional guidance of man in the modern educational space. At the same time the introduction of a system of continuous professional design education covers all levels of the formation of a creative personality that allows students to demonstrate personal qualities in information and creative environment of the university. Specialty of design education contributes not only in-depth study of design problems, but also the formation of motivation talented young people to achieve professional success.

Keywords: design, creation, creativity, talent, creative personality.

Введение

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) [2]. 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.

Цель исследования

Характеристика результатов теоретического анализа понятийного аппарата одаренности и креативности, творческих принципов в дизайн-образовании и практическая апробация выявленных подходов в условиях информационно-креативного пространства (ИКП) вуза.

Материалы и методы исследования

В теоретическом анализе использовались отдельные положения культурно-антропологических исследований и представлений о становлении творческой личности. Системно-антропологический контекст исследования творческих подходов в дизайн-образовании позволяет выявить особенности формирования информационно-креативного пространства (ИКП) вуза, а также продемонстрировать прогностический характер развития творческой личности в единстве с возможностями креативной социокультурной среды.

Внедрение системы непрерывного дизайн-образования в ИКП обеспечивается при условии использования современных психолого-педагогических подходов к одаренности, креативности, особенностям творческой личности, создающим 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 межиндивидуального взаимодействия и пр.). В ходе развития творческой личности в процессе освоения ею достижений культуры у человека вырабатываются специализированные, в том числе художественные способности.

Категории «творчество» и «творческая личность» тесно взаимосвязаны с такими понятиями, как одаренность, способности, креативность [3]. 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 др.) и средовой (В.Н. Дружинин) подходы. Странники 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, нонконформностью 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 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) [4, 5].

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

- 1) высокий энергетический уровень, активность в овладении интересующей их сферой деятельности или знаний;
- 2) дисгармоничность развития в различных психических 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 [1, 5].

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. Россоломо, 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.).

В свою очередь креативность представители обобщающего подхода рассматривают 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 обыденного 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 особенностях мыслительных 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.

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).

Причем научное обоснование креативности 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 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 исследования и их обсуждение

Результаты теоретических исследований психологических и социокультурных особенностей творческой личности и специфики профессионального образования талантливой молодежи используются в условиях интегрированного ИКП вуза. Система

непрерывного профессионального дизайн-образования, реализованная во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (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 проч.); тематические встречи с интересными людьми, с представителями профессионального сообщества; театрално-хореографические студии. На протяжении более чем 20 лет во ВГУЭС осуществляется подготовка дизайнеров костюма в системе непрерывной многоуровневой образовательной деятельности. Специализация дизайн-образования способствует не только углубленному изучению проектных задач, но и формированию мотивации талантливой молодежи к достижению профессиональных успехов и приобретению необходимых компетенций.

Целью регионального конкурса «Юный дизайнер» является поиск детей и талантливой молодежи, обладающих креативностью. 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. 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 «Мода без границ» для учащихся общеобразовательных школ, гимназий и детско-юношеских центров, проводимый при поддержке Администрации г. Владивостока и ВГУЭС, является частью ИКП вуза и может рассматриваться как одна из форм 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 сервисных технологий (СТ) ВГУЭС. К участию в финале конкурса допускаются самостоятельные авторы, творческие коллективы, выпускники школ, учащиеся средних профессиональных заведений, прошедшие предварительный отбор на уровне эскизных проектов коллекций моделей одежды. Новизна

коллекций моделей одежды российских и зарубежных участников из Казахстана, Индонезии, Японии, Китая, Республики Корея и др., выражается не только в альтернативных технологических решениях формы и назначения изделий, но и в концептуальной наполненности их 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, в дальнейшем участвуют в финале международных конкурсов и фестивалей моды в Японии, Республике Корея, КНР, Италии, Чехии, России, в показах авторских коллекций на Неделях моды и стиля. Участие в творческих конкурсах служит эмоционально-эстетической стимуляцией для самоактуализации и дальнейшего профессионального роста студентов.

Заключение

Таким образом, решающими факторами мотивации и развития творческих способностей студентов служат социокультурные и информационно-коммуникативные условия пространственной среды: креативность, позитивность, преемственность, творческое сотрудничество преподавателей, студентов и выпускников, 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 талантливой молодежи получены на основе интеграции творчески-эстетической и научно-познавательной детерминированности творческой деятельности. 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. Прикладные аспекты профессиональной подготовки, адаптированной к индивидуальным особенностям личности, должны быть построены 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.

Список литературы

1. Адаскина, А.А. Социально-психологические особенности одаренной, талантливой и инициативной молодежи / А.А. Адаскина, Н.В. Антонова [Электронный ресурс]. Режим доступа: Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-psihologicheskie-osobennosti-odarennoy-talantlivoy-i-initsiativnoy-molodezhi#ixzz2kJm1OFuA> (дата обращения 21.10.2013).
2. Данилова, О.Н. Принципы проектирования костюма в условиях креативного пространства / О.Н. Данилова, Т.А. Зайцева // Дизайн и технологии. – 2012. – № 28. – С. 14-16.
3. Дубина И. Н. Творчество как феномен социальных коммуникаций. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. – 192 с.
4. Коноплева, Н.А. Феномен творческой личности: теоретико-методологические подходы к анализу в контексте гендера / Н.А. Коноплева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2010. – Вып. 14 а. – С. 246-253.
5. Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. – N.Y., 1996. – 456 p.

Рецензенты:

Шеромова И.А., д.т.н., профессор кафедры сервисных технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, г. Владивосток.

Старкова Г.П., д.т.н., профессор кафедры сервисных технологий ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса Минобрнауки РФ», г. Владивосток.