

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОИСК ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК МЕТОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

Н. В. Красикова

В статье представляются подходы развития творческого потенциала студентов с опорой на метод предполагающий поиск выразительности.

Ключевые слова: творческий потенциал, выразительность, метод изображения.

В настоящее время в высшей школе осваиваются технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие творческого потенциала студента. Запускаются естественные процессы саморазвития, создается система передачи творческого опыта, в котором важен не столько результат, сколько компетентность, способность к самостоятельному решению и использованию полученных знаний. Образуется новый тип знаний – действенно-преобразующих. Глубинным понятием обучения становится развитие, механизмом которого является творчество, поэтому особенно актуальна эта проблема для творческих Вузов.

В учебной практике студентов, обучающихся по направлению «графический дизайн» по новым стандартам, больше внимания уделяется таким формам и методам работы, которые развивают творческий потенциал учащегося, что влияет на формирование его профессиональных качеств, поскольку творчество – основная составляющая творческой профессии, неотъемлемая часть мастерства. Сокращение учебных академических часов, расширение дисциплин «по выбору», увеличение часов самостоятельной, практической работы дает возможность студентам раскрыть свои способности, опираться на собственный опыт, приблизить процесс обучения к профессиональной практике. Это понятие связано с функциями творчества – познанием, самоопределением, самовыражением. Личность, обладающая творческим потенциалом, способна структурировать информацию, преобразовывать образы, создавать новые объекты, находить нестандартные решения. Кроме того, оно включает в себя и свойства личности, такие, как эмоциональность, пластичность в выборе целей, эмпатия, внутренняя свобода. Известный советский психолог, исследователь психологии творчества А. Н. Лук к творческим способно-

стям относит способность увидеть то, что не укладывается в рамки уже увиденного, цельность восприятия, способность к переносу опыта, легкости цитирования. Школа должна создать условия для формирования личности, обладающей этими качествами, поскольку они очень востребованы в современном мире. Это задача не столько содержания образования, сколько используемых технологий обучения, которые работают с методами, формами, средствами, приемами.

Создание графической формы для дизайнера-графика невозможно без умения преобразовывать, интерпретировать натуральный материал, видеть в нем формальное и, наоборот, решать образные задачи. Эти умения могут формироваться в процессе работы с натуры при определенных условиях и установках на восприятие. Одним из способов формирования таких умений является поиск выразительности, который мы относим к универсальному методу изображения. Он используется при решении любых изобразительных задач, включая академические, но в большей степени решает проблему создания художественной формы. Выразительность является важнейшим критерием художественности изображения, высшей точкой уровня грамотности. Поиск выразительности – процесс, который осуществляет перестройку мышления рисующего, он связан с умением видеть различные варианты решений, заострять внимание, подчеркивать характерное, концентрировать материал с целью усиления его воздействия на зрителя и т. д. В учебной практике он востребован на любых этапах выполнения творческих заданий – в поисковой, композиционной работе, выборе изобразительно-выразительных средств, материала, что позволяет рассматривать его именно как метод, а не прием изображения.

При освоении новых дисциплины «по выбору»: «Технологии графических преобразований в рисунке», «Цветная графика в про-

ектной культуре», «Цветографические преобразования в проектной культуре», «Художественно-декоративные техники» данный метод изображения используется как основной.

При поиске выразительности мы опираемся на вариативное мышление, исходя из того, что восприятие формы динамично, многовекторно. У рисующего, в этом случае, может быть несколько способов восприятия. В зависимости от собственного взгляда, темперамента, человеческой и творческой позиции, интереса к какому – то материалу и т. д., создается определенный образ, в котором могут быть найдены те черты и качества, которые останутся незамеченными другим и вовсе не считаться характерными. Если студенту предлагается добросовестно нарисовать то, что он видит, используя известные академические законы и приемы, то в результате мы получим в лучшем случае копию увиденного. Один и тот же предмет, в зависимости от того, что хочет рассказать и показать автор, можно изобразить по-разному, даже не выходя за пределы сходства. Можно обнаружить самые разнообразные свойства объектов, выделяя одно или небольшое число наиболее интересных, значимых, информативных (величину, отношения тонов, ритм, пластику и т. д.). Умение видеть варианты решений, делать выбор и фиксировать выбранное составляет, по мнению психологов, способность к творческому осмыслению процесса рисования, что, в свою очередь, и приводит к индивидуальным, неповторимым решениям. Так, например, А. Матисс в своих графических рисунках идет на смелое упрощение формы, где "говорит" даже пустота. В процессе поиска вариативности запускается процесс сопоставлений, активизируется образное мышление.

Сопоставление лежит в основе творческого метода, использующего инверсию, комбинаторику. Как считают А. И. Гризова, П. В. Павлиевский, сопоставление обуславливает динамику сопоставляемых элементов, определяет выразительность результатов. В любом сопоставлении предполагается выявление нового представления о предмете, его качестве, индивидуальной позиции рисующего. Это формирует расширенное видение, приводит к постижению художественной сущности изображения и высвобождению творческого потенциала.

В натурном сюжете можно увидеть красоту пластического содержания или ритмической организации, игнорируя смысловые свя-

зи или перестраивая их. Расчленяя образ, комбинируя части так, как необходимо в каждом отдельном случае при решении определенной образной задачи, можно создать бесконечное разнообразие интерпретаций природы, которая будет открывать различные грани, выращивать новые формы. П. Пикассо рисует природу с разных точек зрения, решая одновременно проблему захвата и уплотнения пространства, усиливая информативную емкость изображения, выразительность образа. Примером философского осмысления изображаемого, которое выражается в образительном приеме, может служить использование китайскими художниками приемов параллельной перспективы, которая «перестраивает» пространственные планы, исходя из замысла. Если ставится задача показать равнозначным все, что находится «перед горой, у горы и за ней» (Го Си), то потребуются второй и третий планы поднимать выше, один за другим на плоскости листа, не изменяя величину изображаемых форм. Этот прием позволяет раскрыть равнозначность сущего, не искажая его сокращениями и уменьшениями, усиливая образную силу рисунка.

Художественный образ обязательно выражает авторское отношение к нему, включая эмоциональную оценку. В настоящее время высказывается предположение о том, что на развитие специальных способностей оказывают влияние повышенная чувствительность. Ю. Б. Гиппенрейтер считает, что роль первых толчков в развитии способности очень велика, и она связана с сильным эмоциональным переживанием. Эмоции всегда вызывают активизацию образного мышления. Важную роль в рисовании играет развитие способности к более тонкому восприятию окружающего мира с помощью органов чувств – зрения, обоняния, осязания. Эмоциональные переживания позволяют видеть гораздо больше, тоньше замечать, выстраивать оттенки ощущений. Поиск выразительности может идти по пути эмоционального осмысления натурной ситуации, которое открывает способность изображать форму, переживая ее, включая музыкальные, звуковые, чувственные, вкусовые ощущения. Экспрессивная, драматически закрученная линия способна создать зрительно воспринимаемую эмоцию. Использование в учебной практике подобных подходов обогащают образные решения, создают условия для создания изображения,

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПОИСК ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК МЕТОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

эмоционально окрашенного, чувственно переживаемого.

При методе выразительного, творческого рисования используется субъективный, индивидуальный подход, который и приводит к нестандартным решениям. Самим автором может ставиться какая угодно изобразительная задача – от предельно лаконичного, знакового решения, до передачи глубокого эмоционального переживания. Собственный взгляд на предмет, в отличие от самого предмета, есть уже продукт относительный, связанный с авторской индивидуальностью. У нас всегда возникает проблема выбора, будь то размер изображения, отношения тонов, ритмическая организация, структура, характер пластических связей. Предмет, как и видение, неисчерпаемы по своему содержанию и возможностям. Индивидуальный опыт рисующего позволяет использовать свой темперамент, вкусовые предпочтения, особые, только ему открытые технические, композиционные приемы, возможности изобразительного языка, качества материала.

Возможность полной свободы высказывания, что, в свою очередь, дает свободу выражения, не только раскрывает индивидуальные способности студента, но и включает интуицию, которая обнаруживает скрытые свойства предметов. Как считает Л. Мигдал, особенность подсознания в том, что ассоциации возникают без контроля, поэтому возможны появления самых неожиданных решений. Она освобождает ум от инертности мышления и особенно эффективна на фоне поисковой работы. Полное раскрепощение в видении и трактовке природы, уверенность в том, что «я могу», дает возможность следовать по пути познания и самовыражения все дальше и дальше. Весь творческий процесс экспериментален, что предполагает возникновение самопроизвольных, нечаянных решений. То, что хотел сказать автор и то, что получилось в результате, может не совпадать, но это, по мнению С. Рубинштейна, часто становится источником открытий. Для воспитания у студентов способности интуитивного решения полезны импровизационные задания («мозговой штурм»), которые включены в новые образовательные программы.

Огромным побуждением к творчеству является любопытство, которое очень связано со способностью удивляться. Известный прием «остранения», придуманный В. Шкловским, может быть рекомендован в изобразительной практике. Он позволяет сделать

«камень каменным» и видеть заново, как в первый раз. Такое отношение к изображению, безусловно, повышает его художественную ценность.

Творческий рисунок, как способ познания мира и самовыражения невозможен без воображения и фантазии. Воображение больше связано с моделированием существующего, но все же моделирование, т. е. делания, фантазия – моделирование нереальных, не существующих ситуаций. Исследуя роль воображения в процессе формирования художественного образа, Л. С. Выготский выделяет несколько этапов: диссоциация (разложение сложного на части), процесс изменения (внутренние факторы искажают, перерабатывают), ассоциации (чем богаче опыт общения с материалом, тем богаче ассоциация). Включение в практическую работу перечисленных приемов позволяет продвинуть творческий потенциал студента, дать возможность обогатить его собственные представления о природе и способах ее передачи. Безусловно, здесь требуются знания языка графики, материала, выразительных средств, технологии преобразований, того инструмента, который позволяет реализовать замысел.

Знания, которые развивают творческую личность, могут быть получены при изучении отдельных эффектов, явлений, которыми богато искусство. Изучение изобразительных систем мастеров живописи и графики, творческих методов художников различных направлений, знакомство с новейшими достижениями современного искусства, собственные эксперименты с материалами, техниками стимулируют студентов к самостоятельным поискам и открытиям.

Поиск выразительности, как метод изображения, является одним из основных факторов развития творческого потенциала студента и включает в себя такие процессы, как:

- акцентирование отдельных сторон предмета,
- ассоциативные и смысловые сопоставления,
- преобразование изображения.

Поиск выразительности позволяет:

- осуществлять более глубокую, многогранную связь с натурой,
- развить комбинаторные навыки и вариативность решений,
- находить связь материала природы и выразительных средств,
- раскрыть эмоциональную сферу,

- развить способности к самостоятельным поискам и открытиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов, А. Психология личности / А. Асмолов. – М., 1992.
2. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – Минск, 1998.
3. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию: курс лекций / Ю. Б. Гиппенрейтер. – М., 1988.
4. Лук А. Н. Психология творчества / А. Н. Лук. – М., 1978.
5. Максимов, С. В. Творчество. Созидание или деструкция? / С. В. Максимов. – М. : Академический проект, 2006.
6. Реан, А. А. Психология личности / А. А. Реан. – М. : АСТ, 2007.
7. Шкловский, В. Б. Гамбургский счет / В. Б. Шкловский. – М. : Советский писатель, 1990.