

Проектная деятельность как специфическая форма творчества в системе художественного образования

И.М. Власова, РАС ЮРГУЭС, Ростов-на-Дону, Россия

The given article deals with the questions of the specific creative development of the students at the process of making design projects. The model under presentations depicts the stages of the students designing activities pointed to the formation of the project maker's individuality.

The creative development is caused by the understanding of the functional significance of the designing object through the structural analysis of the object to the creative compositive design.

В области художественного образования осуществляются поиски и разрабатываются подходы к развитию творческой личности в контексте актуальных социокультурных проблем, одной из которых является изменение педагогической действительности в сложной ситуации экономического, и как следствие личностного кризиса. По мнению некоторых авторов, проектный тип культуры становится одним из центральных культурных механизмов преобразования действительности. Имеет значение универсальность и синтетический характер проектной деятельности. «В ней прослеживается соединение технократического и гуманитарного, исследовательского и прогностического, информационно-образовательного и социально-преобразовательного начал» [1, с. 4].

Проект в художественном творчестве – это взгляд в будущее, возможность создания объемно-пространственной структуры объекта проектирования. Но наиболее важным для нас является развитие соответствующих личностных качеств субъекта проектирования, его адаптация в различных социокультурных ситуациях в процессе самореализации.

Присутствие в проектировании экспериментального, прогностического, эвристического начала способствует развитию структур мышления, обеспечивающих студентам возможность профессионально работать с различными источниками информации, создают предпосылки для вариантно-поискового мышления личности занимающейся художественным проектированием. Проект, это еще и деятельность, которая, по мнению И.А.Колесниковой, содержит в себе удивительные возможности, способствуя преобразованию человека любого возраста. Ее развивающая функция основана на продуктивности воображения, которое творит субъективную реальность; силе и свободе творчества; логичности, последовательности совместной с другими людьми креативной деятельности; стимуле к развитию социальной активности; эмоциональном обогащении своей жизни, связанном с ощущением способности к преобразованию действительности [1, с. 4].

Центральным моментом в процессе проектирования является возможность получения студентами новой информации, освоение новых видов художественно-творческой деятельности, что способствует выработке личностной позиции, которая проявляется в мотивационно-ценностном отношении к проектно-художественной деятельности. В результате этого возникающее проектное воображение носит характер «методологической дисциплинированности» [1, с. 206].

Наше обращение к дизайн-проектированию в области одежды основано на использовании в дизайне «культурного образца». Современные представления о «культурном образце» имеют генетические корни в ограничительных рамках канона или художественной программы даже индивидуальной творческой палитры художника, логика работы которого субъективна, связана с авторским видением задачи, объекта, и мира [2, с.85]. Каждый объект дизайн-проектирования в контексте решения профессиональных задач, требует погружения в истоки народной художественной культуры, дающей индивиду образное представление о бытии, т.е. о созданной искусством картине мира и месте в ней человека, позволяет воздействовать на духовный мир личности студента, ее становление, развитие в мире ценностей современной культуры. Обращение к народному искусству, обусловлено, прежде всего, пониманием его как духовного феномена, сохраняющего базовую систему ценностных отношений человека с миром. Весь доступный опыт народной художественной культуры служит источником тем, смыслов и образности для авторских проектов студентов.

Рассмотрим поэтапное развертывание целенаправленной деятельности по развитию и формированию проектной культуры личности в рамках дизайн-проектирования. Приобщение студентов к современной проектной культуре через дизайн-деятельность на основе народного искусства, представлена нами как образовательная модель системы обучения, состоящая из этапов.

1. Этап проектных отношений (осуществление творческого поиска).

На этом этапе осуществляется планирование «коммуникативной структуры взаимодействия», что предполагает создание благоприятной психологической атмосферы с помощью средств достижения эмоционального отклика у студентов на народное искусство. Средства - это «инструментарий»

материальной и духовной культуры, который используется для решения проектных задач. К средствам относятся: культурные ценности, знаковые символы, материальные средства, способы коммуникации, мир жизнедеятельности, природные формы.

Для развития эмоционально-чувственной сферы, содержание проектной деятельности направлено на обогащение духовного мира студента образами, впечатлениями, переживаниями, мыслями, идеями, идеалами, убеждениями. Поскольку за предметно-чувственной оболочкой вещи скрывается глубокое духовное содержание, то именно создание эмоциональной атмосферы способствует постижению культурных ценностей. Т.е. выбор ценностей может быть осуществлен благодаря их эмоциональной значимости для личности. «Именно позитивные эмоции, в основе которых базовая эмоция удовольствия, являются психологическим посредником в становлении просоциальной позиции личности» [3, с. 92].

Например, в изучении народного костюма важным было понять то, что «всегда настоящий народный костюм (живой, а не стилизованный) словно бы распираем изнутри силой страстной одухотворенности... Что должно быть сказано, достаточно значительно; оно восходит к понятиям жизни, смерти, молодости, старости, продолжения рода, к понятиям своего дома, своей родины». «Народный костюм – знак праздника-обряда. Он насыщен отзвуками страстей, он сложное напластование идеалов, понятий, темных суеверий и общепринятых правил, приобретших вещественно-символическое выражение. Когда такого рода овеществление духовного доходит до степени выразительности художественной, перед нами – народный костюм, который есть произведение народного искусства» [4, с. 132].

Творческий поиск в пространстве текстов искусства осуществляется как искусствоведческая практика, сбор и систематизация материала, находящее свое выражение в зарисовках, эскизах, рефератах, курсовых и дипломных работах. Однако, как показала практика, сам факт «встречи» студентов с культурным текстом не всегда и не для всех из них перерастает в ситуацию понимания смысла текста. В этом случае требуется использование проблематизации, с целью построения проблемной ситуации личной для студента, что приводит к личностной позиции понимания.

2. Этап проектирования - проектировочное действие (творческая разработка).

Творческая разработка идет от понимания функциональной значимости объекта проектирования, имеющей общественную ценность, через структурный анализ объекта к композиционной творческой разработке. При изучении современного костюма, студенты создают эскизный проект будущего изделия, что требует осознанности того, к какой сфере проектирования принадлежит проблема. Рассматривают дизайн-проект как средство выражения традиций и представлений о прошлом. В связи с этим изучается языковая ценность костюма, его семиотика, которая раскрывает смысл изображаемого объекта, выделяет общезначимые языковые элементы.

Студенты занимаются изучением русского народного костюма в качестве объекта эстетической, познавательной и художественной деятельности, плавно переходящим в этап изучения культуры Донского края, как неотъемлемой части восточнославянской культуры и исследования казачьего костюма, как сложной системы взаимодействия этносов Донского региона.

На этапе творческой разработки, проектировочное действие целенаправленно, содержательно определено общей методологией проектирования. Рассматривая принципы стилеобразования в народном костюме, мы выделили следующие направления проектно-исследовательской работы студентов: двойственная суть вещи – утилитарное назначение и содержательный смысл, заключенный в ней; связь формы костюма с обрядовой ролью элементов одежды; семантика образно-знаковой структуры орнамента; символическое значение цвета, цветовое мироощущение казачества; композиционные закономерности в построении костюма (пропорции, ритм, пластика, фактура); создание цельного художественного – пластического образа; специфика художественного языка костюма (цвет, линия, форма).

Проектирование на данном этапе транслируется на проектируемый объект, представляющий собой художественный образ костюма. Студенты, поставленные в условия необходимости поиска самостоятельных решений, овладевают проектным воображением, все делают творчески, с полным напряжением внутренних сил. Коллективное творческое дело, в организации которого участвует каждый член группы, предполагает планирование, подготовку, свершение и обсуждение совместно с педагогом своих действий и их результатов. Коллектив студентов делится на микрогруппы, в зависимости от своих желаний и возможностей максимально продуктивно использовать свой творческий потенциал. Работа в группе «Творческая мастерская» предполагает практическую реализацию идеи в материале.

Совместно организованная работа по формированию коллекции, состоит из отдельных изделий, связанных друг с другом идейно-художественным содержанием, конструктивно-композиционным решением, стилистическим, пластическим, цветовым единством. Коллекция должна отвечать

требованиям сегодняшнего дня, где осмысленно трансформирован первоисточник, найдены выразительные, завершённые, образные решения, тонко использованы приемы декорирования. В архитектурном искусстве костюма – это умение найти эмоционально-выразительную форму предмета, умение найти пропорции, очертания, ритмы, цветовые отношения, материал, фактуру, орнамент, которые в совокупности выражали бы определенное душевное состояние, настроение.

Занятия дизайн-проектированием преобразуют эстетическое восприятие студентов в творческий процесс, конструктивно меняющий не только предметную среду человека, но и самого человека. Чувственное познание, визуальное, эмоциональное восприятие подкрепляется познанием мира на уровне понятий, суждений, умозаключений, преобразуясь в установки и направленность личности-проектировщика. Студенты имеют возможность целенаправленного практического действия. Практическая ценность знаний и умений заключается в их универсальности, переносе на иные сферы деятельности. На этапе творческой разработки происходит тесное взаимодействие между участниками проектирования, предоставление им максимальной инициативы. Здесь нами используется методика коллективных творческих дел И.П.Иванова, которая предполагает «незаметное создание условий побуждения к действию», что «стимулирует заложенные в каждом ученике творческие способности. Таким образом, развивается творческая личность, стержнем которой становится самостоятельность, самосозидание и самоорганизация». Работа в каждой группе была построена нами в соответствии с функциями: наглядности (студент как свидетель событий); инициирования (возбуждения духовной активности, мыслительной деятельности); инструментальной (самостоятельное взаимодействие с предметами действительности) [5, с. 327].

3. Итогом является авторская оценка, корректировка и аргументация проектного решения.

Представляет собой анализ результатов осуществленного взаимодействия, нашедший выражение в разработке художественного проекта, в котором решается образно-художественная и учебно-техническая задача. Итогом проектной деятельности, является органическое единство содержания (идеи, темы) и композиционного (графического, живописного) расположения ряда изобразительных элементов, выражающих существенные черты национального бытия, исторический духовный опыт народа. А именно: выполнение моделей костюмов с ярко выраженным национальным колоритом, обладающие художественной ценностью, высоким исполнительским качеством, отвечающие функциональным, конструктивно-технологическим, художественно-композиционным, эстетическим, требованиям. Проект формирует творческую личность, способную направлять собственное развитие в процессе овладения народным мировоззрением, духовно-поэтическим содержанием народного искусства. Личностно-деятельностное начало проектирования содержит в себе глубокий стимул к самосовершенствованию. Предполагается, что включение студентов в учебно-исследовательскую деятельность будет способствовать включению ими в круг своих профессионально-личностных целей концептуального поведения. Студенты отличаются развитыми изобразительными навыками, способны проводить вариативный синтез, давать сравнительную оценку функционально целесообразной и технологически приемлемой проектной идее.

Таким образом, проектная деятельность, являясь специфической формой творчества, универсальным средством креативного развития студента влияет на формирование личности проектанта, на ее психическое, интеллектуальное, эмоциональное, волевое поле. Способствует формированию активной жизненной позиции, ведению творческой деятельности по эстетическому преобразованию мира.

Литература

1. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии.– СПб., 2001.
2. Розенсон И.А. Основы теории дизайна.– СПб., 2007.
3. Битинас Б.П. Введение в философию воспитания. – М., 1996.
4. Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. – М., 1977.
5. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания.– М., 2002.
6. Новиков Н.В. Методологические основы моделирования в дизайне. – СПб., 2003.