

Г.Т.Утешева

Творческое мышление дизайнера и творческая деятельность

(*Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, г. Астана*)

Исследование объективных материалов творческого процесса, изучение субъективных высказываний дизайнеров о своей работе и непосредственные наблюдения за деятельностью дизайнера, анкетирование; значительный материал дают наблюдения за учебным творческим процессом

Методика дизайнерского проектирования исходит из анализа эффективных приемов и методов творческой деятельности. Дизайнерское творчество опирается на эвристическое мышление. Эвристика использует некоторые приемы работы человека, решающего задачи при неполной текущей информации, когда прошлый опыт не содержит готовой схемы, пригодной для данных условий. Чтобы найти выход, человек должен создать новую стратегию деятельности, т. е. совершить акт творчества. Такую ситуацию называют проблемной, а психический процесс, с помощью которого вырабатывается новая стратегия и обнаруживается нечто новое, носит название продуктивного мышления или эвристической деятельности. [1]

При изучении дизайнерского творчества применяют методы экспериментальной эвристики: исследование объективных материалов творческого процесса, изучение субъективных высказываний дизайнеров о своей работе и непосредственные наблюдения за деятельностью дизайнера, анкетирование; значительный материал дают наблюдения за учебным творческим процессом и др. [2] Для изучения творческого мышления используется метод аналогий. Так сопоставляется ход обыденного мышления с творческим, и этапы мыслительных действий при решении элементарных задач переносят на творческий процесс.

Мышление проектировщика можно охарактеризовать с трех позиций. По кибернетической терминологии творческое мышление дизайнера принято обозначать как систему проектировщик - "черный ящик", внутреннее устройство которого остается неизвестным. Проектировщик способен получить на выходе решения, соответствующие поставленной задаче, хотя сам не всегда может объяснить ход решения. Вероятность получения решения задачи повышается при воздействии на входе предыдущих задач и прошлого опыта.

В обучении мы судим о результатах переработки информации студентом по его проектному решению. Сложность установления закономерности психической деятельности студента не может служить аргументом для отказа от педагогического воздействия на формирование сознания студента. Одной из важнейших задач методики дизайнерского проектирования является определение путей воздействия на творческое сознание студента в процессе работы над проектом.

Постановка дизайнерского образования в нашей стране и задачи высшей дизайнерской школы предопределяются спецификой профессии дизайнера и его творческой деятельности. Содержание дизайнерской профессии изменяется с развитием общества, с повышением эффективности общественного производства, социально-экономическими преобразованиями, с ускорением перевода экономики на путь интенсивного развития, прогрессом культуры, науки и техники. [3]

В этих условиях социальная значимость труда дизайнера и его ответственность перед обществом возрастают. Деятельность дизайнера направляется на решение главной гуманистической цели - создание благоприятных условий для удовлетворения духовных и материальных потребностей человека, гармоничного развития его как личности.

Возникают тесные взаимосвязи между планированием, капитальным строительством, управлением развитием городов и дизайнерским проектированием. Архитектура, дизайн и строительство становятся одним из важнейших элементов планирования и исходной базой долгосрочных программ развития и прогресса во всех областях народного хозяйства, науки и техники. [4] Перед дизайнерами стоит задача дальнейшего развития строительства. Непрерывное развитие и рациональное размещение производительных сил требуют проведения крупных проектно-планировочных работ по целенаправленному формированию городской среды, преобразующих всю территорию страны. Ставятся задачи переустройства населенных пунктов

в индустриальные комплексы. Возникают проблемы планирования пространственных форм, развития городов и поселков путем формирования групповых систем населенных мест и улучшения окружающей природной среды.

Создание территориально-производственных комплексов, решение производственно-трудовых функций городов, проектирование интерьеров многоэтажных зданий и комплексов с гибкой планировочной структурой, приспособленной к частой смене технологии, составляют специфическую область деятельности дизайнера. Дизайнер в соответствии с высокой степенью организации производства занимается разработкой как экстерьера, так и интерьера.

Социальный и технический прогресс, возрастающие материальные и духовные запросы общества определяют необходимость коренного улучшения жилищных условий населения, повышения качественного стандарта жилой среды, разработки новых образцов жилища, приспособленных к специфическим условиям жаркого и холодного климата. Комплексная застройка жилых образований комфортабельными жилыми домами с новыми типами квартир, с гибкой и трансформируемой планировкой, рассчитанными на различный демографический состав населения, совершенствование систем зданий культурно-бытового, торгового, медицинского и учебно-воспитательного назначения, развитие типов домов с общественным обслуживанием составляют программу творческой деятельности значительного числа современных зодчих. Особое значение придается проектированию крупных объектов культуры, спорта, здравоохранения и отдыха. [5]

Многосторонняя роль дизайна в жизни общества будет не полностью раскрыта, если не подчеркнуть ее большое идейное, воспитательное значение как искусства. Организация социальных процессов и общественных функций в целесообразной пространственной среде составляет главную задачу дизайна и требует привлечения для ее осуществления конструктивных и технических целей.

В условиях учебного процесса время вынашивания идеи студентом можно ограничивать, провоцируя зарисовки мысли, предметные действия. Ценность исполнения набросков, кроков и рабочих макетов состоит в том, что они дают возможность не только фиксировать уже осознанный компонент проектного действия (прямой продукт), но и получить новый материал для умственных построений. [6]

В основе творческого процесса лежит система установок творческой личности, направленная на решение творческой задачи. Установка предвдваряет деятельность, определяет ее направление и развертывание. Это положение психологии подтверждает анализ дизайнерского творчества:

- установка концентрирует усилия для решения поставленной задачи, способствует возникновению "поисковой доминанты", которая активизирует ориентацию дизайнера;
- установка в известном смысле "сужает" деятельность мышления. Это согласуется с эвристическим правилом - ограничивать область поиска. Принятие решения - это прежде всего ограничение разнообразия. Информация, поступающая извне, оценивается лишь постольку она нужна для решения задачи. "Переживается лишь то, что имеет место в русле установок";
- вначале установка использует эвристические идеи, ранее примененные успешно;
- если направленная установка не оказалась полезной для решения задачи, возникает смена установок - происходит изменение "поисковой концепции", в творческий поиск вовлекаются новый материал, новые эвристические идеи;
- на основе творческой установки вступают в действие частные установки. Поиск совершается на некотором "фоне", образованном имеющимся знанием. [7]

Личные свидетельства других дизайнеров подтверждают использование ими в конкретных ситуациях эвристических приемов, оказывающих эффективную помощь в ускорении творческого

поиска проектного решения и заключающихся в выборе из особенностей объекта определяющих признаков.

С точки зрения психологии в мышлении можно выделить анализ и синтез, абстракцию и обобщение.

Анализ через синтез - "основной нерв процесса мышления... объект в процессе мышления включается во все новые связи и в силу этого выступает во все новых качествах, которые фиксируются в новых понятиях. Из объекта, таким образом, как бы вычленяется все новое содержание: он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем выявляются все новые свойства".

В учебном проектировании студент производит эти мыслительные операции. Он анализирует условия задачи на основе выбранной им творческой установки, анализирует первоначальную пробную идею, что приводит к разложению общей цели на спектр иерархически взаимосвязанных подцелей. Анализирует общий замысел дизайнерского объекта и получает при этом представление о возможных путях его развертывания в проектной модели, анализирует промежуточные результаты проектирования для выявления их соответствия всем заданным ограничениям задачи. [8]

Студент использует различные абстрактные представления: композиционные схемы, априорные принципы пространственного построения, которые при дальнейшей проработке темы наполняются конкретным содержанием и превращаются в органические части проектируемого объекта.

Студент обобщает используемые им приемы работы, распространяя их на различные другие объекты, он обобщает и формальные (абстрактные) средства пространственного построения объектов, применяя одни и те же дизайнерские и композиционные схемы и средства дизайнерского языка для решения самых различных задач. Обобщенное представление о каких-либо объектах он получает через анализ системы, в которую они с самого начала входят, как органические элементы, либо через функциональное, смысловое объединение первоначально разобщенных объектов в рамках некоторой целостной системы.

Студент осуществляет синтез. Он объединяет разные аспекты задачи в общем замысле, синтезирует разнообразные приемы и т проектирования в своей работе. Он объединяет многие подсистемы объекта в целостности дизайнерском произведении. [9]

Эти наиболее общие звенья мыслительного процесса находятся в диалектическом пространстве, сопутствуют друг другу и взаимодействуют на всех стадиях проектирования от задора разработки проектной модели. При соотношении аналитических и синтетических процедур на разных стадиях различно.

Содержание проектной деятельности может раскрыться в триаде: анализ - синтез - оценка. Стадии решения задачи на части или декомпозиционное соединение частей по-новому, изучение результата повторяются многократно в соответствии с этапами разработки модели.

Курс "Технология строительного производства" содержит сведения об индустриальных методах строительства, комплексной механизации строительно-монтажных работ и процессов. Дисциплина "Экономика дизайнерско-проектных решений и строительства" знакомит студентов с основами экономики эффективности капитальных вложений, с развитием типизации и унификации объемно-планировочных решений и конструктивных элементов зданий, методикой технико-экономических оценок в объемном и градостроительном проектировании. Задачей курса "Организация, планирование и управление строительством" является изучение организации проектного дела у нас в республике и основных принципов организации строительства на базе прогрессивных достижений науки и техники. [10]

Учебная информация по научно-техническим дисциплинам должна учитывать интересы студентов с точки зрения использования ее в проектировании. И хотя практические упражнения по инженерным курсам - обязательная форма закрепления знаний, однако удельный вес упражнений, проводимых вне проекта, следует снижать за счет исполнения заданий непосредственно на проектах или вслед за окончанием проекта, в его разработке. Получают развитие

организационные принципы комплексного проектирования для усвоения специальных дисциплин, синтезирования и закрепления знаний по этим дисциплинам,- достигается интеграция инженерного и дизайнерско-композиционного обучения.

Дизайнерское проектирование нуждается в логическом инженерном мышлении, которое дисциплинирует процесс творчества, способствует созданию реалистических замыслов. Инженерно-технические дисциплины служат формированию структурного мышления, воспитывают интуицию в отношении красоты инженерных построений. Для развития структурного мышления применяют клаузный, модельный и макетный методы поиска инженерных решений и конструирования. [11]

Творческая деятельность студента-дизайнера требует на старших курсах расширения информации о новых научных и технических методах. "Нет такого технического завоевания, которое не пошло впрок искусству, дизайну и архитектуре".

Инженерные знания тесно взаимодействуют с содержанием дизайнерского образования. Формой этого взаимодействия является комплексное проектирование. Учебным планом предусматривается ознакомление студентов со строительным производством, предприятиями строительной индустрии и материалов.

К концу срока обучения дизайнер, естественно, обладает меньшими познаниями технических дисциплин, чем инженер, но, овладев основами и принципами инженерных знаний, он будет в состоянии сотрудничать с инженерами смежных специальностей в условиях проектной мастерской и производства.

Основные задачи эстетического воспитания в дизайнерской школе - это, во-первых, постепенная выработка системы эстетических представлений, ценностных ориентации и формирование эстетического вкуса и, во-вторых, развитие у студента творческих способностей и практических навыков в области изобразительного искусства и дизайна.

Первая задача решается приобщением студентов к художественной культуре через ознакомление с лучшими образцами искусства прошлого и настоящего и воспитание у них способности воспринимать и оценивать искусство и дизайн.

Курс "Истории дизайна"служит творческому освоению мирового дизайнерского и художественного наследия. В вузах введен спецкурс по этническому дизайну и курсы национального дизайна. Вторая задача решается в процессе художественной подготовки, когда студент осваивает графическую грамоту, приобретает знания и навыки в различных видах изобразительного искусства. [12]

Дисциплина "Рисунок"включает цикл упражнений: изображение простых геометрических тел, гипсовых слепков головы и фигуры, рисунок живой природы (портрет, фигура), зарисовки архитектурных памятников и композиционные наброски. Обучение рисованию воспитывает способность видеть главное, схватить предмет в целом. Студент приобретает опыт пространственного мышления, учится аналитически воспринимать и понимать форму предмета, его пластику, структуру, пропорции, расположение в пространстве, светотеневые отношения. Рисование с природы включает курс анатомии, длительный рисунок и наброски. Рисование по памяти основано на навыках наблюдения действительности.

Овладение графическими навыками совершенствует способы выражения дизайнерских замыслов, развивает пространственное и структурное воображение. Дисциплина "Живопись"включает: натурные задания на цветовые отношения, эскиз миниатюры и свето-цветовую среду в архитектурной графике. Композиционные работы над натюрмортом по объемно-пространственной и плоскостной изобразительной композиции и свето-цвето-воздушной перспективе в архитектурной графике; сопутствуют дизайнерские задания на выявление в макетах цвето-плоскостной, объемной и пространственной структуры. Задание на колористику в проекте ландшафтный дизайн; на синтез искусств в дизайне в символической форме и в проекте интерьера.

Дисциплина "Скульптура построение барельефа, головы и фигуры человека, барельефного клейма в дизайне. Эти взаимосвязи важны в становлении творческой идеи и замысла. [13]

Необходимым условием творческой деятельности является воображение дизайнера, направленное на создание новых структур и воплощение их в образы; этот процесс предполагает критику дизайнером промежуточных результатов своей деятельности;

- эвристический подход позволяет прийти к приемлемому решению задачи в целом, без перебора вариантов решения по частям. Благодаря этому отбор одного из определяющих признаков обеспечивает эффективную проработку исходной информации;
- внешнее управление эвристическими процессами (со стороны педагога) может осуществляться как на уровне общей творческой установки, так и на уровне средств деятельности, знаний, умений. Методами управления являются: на уровне знаний - привнесение научно-технической информации; на уровне умений демонстрация практической деятельности; на уровне идей - знакомство с образцами творчества, творческими подходами;
- достижения современной техники оказывают двоякое воздействие на дизайнерское творчество: с одной стороны, оно способствует созданию новых замыслов и расширяет возможности их воплощения, с другой - требует осмысления техники в рамках гуманистической художественной культуры и выдвигает проблему органического использования технических идей для формирования дизайнерского произведения. [14]

Обучение дизайнерскому проектированию способствует формированию научного и творческого мировоззрения студента. Основной смысл творческой деятельности дизайнера состоит в преобразовании материальной среды и организации пространства в интересах человека и общества. Деятельность дизайнера должна давать новые результаты, имеющие общественное значение. Общественная значимость произведения дизайнера превалирует в оценке уровня творчества. Проектирование обогащает внутренний мир студента и ведет к осознанию им социального смысла профессии. [15]

В дизайнерской школе особое место в процессе мировоззренческого становления личности занимает творческое дизайнерское проектирование. В процессе дизайнерского проектирования возникает необходимость соблюдения определенных правил. "Несмотря на то, что замысел сооружения относится к области искусства, что по своему существу он рождается в результате основанной на опыте интуиции, несмотря на то, что ничего нельзя достичь простой дедукцией логических рассуждений в этом искусстве, как и в любом другом, должны быть установлены общие правила".

Эти правила, прежде всего, обеспечивают в учебной дизайнерско-проектной деятельности овладение студентом творческим методом дизайнера. Метод отражает повторяемость приемов и путей деятельности; в методе закономерности создания проектной модели становятся правилами действия дизайнера. Но метод дизайнерского проектирования подвержен изменениям и совершенствуется по мере обогащения дизайнерской практики. В условиях научно-технической революции развитие дизайна сталкивается с проблемой недостаточности традиционных методов проектирования для решения нетривиальных задач, не имеющих жестко заданных условий и определенных параметров (реконструкция центров исторических городов, охрана природы и ландшафта, создание комфортабельных жилых образований, оптимальных систем обслуживания, многофункциональных комплексов, объектов подземной урбанистики). Требуются организационная перестройка и преобразование метода, позволяющие смоделировать новый объект, не имеющий своего прямого аналога, прототипа. [16]

В учебно-проектной деятельности в моделировании объекта можно выделить четыре процедуры, совершаемые последовательно или параллельно.

Первая процедура - методологическая - определяет общую концепцию автора, которая способствует интерпретации задания позволяет ему ориентироваться в широком контексте задачи и целесообразно осмыслит предложенную программу проектирования эта процедура включает актуализацию мировоззренческой установки, привлечена необходимых знаний об объекте проектирования и условиях его функционирования обществе. Это наиболее общий взгляд позиции

мировоззренческой установки содержит проблематизацию условий задания, выдвижение главной цели; он определяет направление анализа и выбор средств проектного моделирования при переходе к собственности. [17]

На уровне пропедевтического курса обучения закладываются основы преимущественно наглядно-визуального мышления. Для развития умственной деятельности студента принципиальное значение имеет взаимодействие теории дизайна и учебного проектирования.

Дизайнерское проектирование может функционировать и развиваться только при теоретическом обосновании. Сложившиеся к началу профессионального дизайнерского проектирования умственные формы деятельности становятся в обучении опорой для выполнения проектной деятельности в ее предметной форме. Вместе с тем советская психология устанавливает определяющую роль предметного действия в процессе формирования умственной деятельности.

В работе над проектной моделью у студента складываются новые способы умственной деятельности, по своему содержанию отражающие внешние материальные формы проектирования. Возникая из предметных форм одной деятельности, умственные формы обеспечивают затем развитие предметных форм новой деятельности.

Теоретические познания должны побуждать развитие умственных способностей студента в меняющихся ситуациях дизайнерского проектирования. Совершенствование дизайнерского проектирования следует вести в направлении научной и теоретической обоснованности принятия решения, что обеспечивает наглядно-действенное мышление. Методика дизайнерского проектирования предусматривает применение исследовательского подхода, перевод проектного процесса в проблемную ситуацию, что способствует развитию мыслительных способностей студентов, накоплению теоретических знаний и проверке их практикой. [18]

Формирование теоретического мышления студента достигается в условиях учебного дизайнерского проектирования через междисциплинарный комплексный метод, который обеспечивает научность обучения, что является важнейшим дидактическим принципом овладения студентами профессией. Благодаря такому взаимодействию процесс дизайнерского проектирования представляет собой не просто совокупность творческой Деятельности и теоретического знания, а целостную область духовного производства. Работа над объектом проектирования поддерживается знаниями, а знания закрепляются в процессе преобразования проектной модели. Теоретические знания помогают студенту анализировать проектную модель на различных уровнях ее структурной организации. На проекте проверяются теоретические концепции.

Таким образом, методика преподавания теоретических дисциплин должна так организовывать учебный материал, чтобы он входил в мыслительную и композиторскую деятельность учащихся в процессе дизайнерского проектирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Клаус Г. Кибернетика и философия. И. Л., 1993.- С.21
2. Николаев И. С. Архитектурное образование. Педагогическая энциклопедия, т. I. С. 127.
3. Рассел Б. Человеческое познание. И.Л., 1959.- С.142
4. Альберти Леон Батиста. Десять книг о зодчестве. М., 1937.- С.327
5. Архитектура. Работы архитектурного факультета ВХУТЕМАСа, 1920 - 1927. М.:ВХУТЕМАС, 1927. - С.423
6. Барбаро Даниеле. Десять книг об архитектуре Витрувия с комментариями. М., 1938.- С.118
7. Баранов Н. В. (редактор). Основы советского градостроительства, т.1, 2.М.: Стройиздат, 1967.- С.54
8. Бархин Б. Г. Архитектурное образование на современном этапе (к итогам VIII конгресса МСА в Париже). //Архитектура СССР, 1965, №5.-С.98
9. Бархин М. Г. Основы архитектурно - строительного проектирования. М., 1952.- С.67
10. Bauhaus, 1919 - 1928, Tenfen, 1995. P.212
11. Буров А. Об архитектуре. М.:Госстройиздат, 1990.- С.92
12. Виньола Д. Правила пяти ордеров архитектуры. М., 1937.- С.112

13. Виоле ле Дюк. Беседы об архитектуре, т. 3. М., 1937. - С.312
14. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1937.- С.211
15. Гинзбург М. Я. Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры. Госиздат. М., 1924. - С.51
16. 8e Congres UIA Rapports du Congres. La Formation de l'architecte. Paris, 1965. - P.209
17. 8-e Congres UIA Rapports nationaux. 1982. - P.8
18. Bachmuth S., Mochizuki H.Y., $Aut(F) \mapsto Aut(F'')$ is surjective for free group F of rank $\neq 3$, Trans. Amer. Math. Soc. 292(1985),P. 81 – 101.

Өтешева Г.Т.

Дизайнердің шығармашылық ойлеуімен шығармашылық іс әрекеті

Шығармашылық процесстің ақиқат материалдарын зерттеу, дизайнерлер өз жұмысы туралы өздерінің пікірін жеткізуін бақылау, дизайнердің әрекетшілдігін тікелей бақылау, анкета жүргізу. Оқу шығармашылық процесін байқау.

Utesheva G.T.

Designer's creative activity

Investigation of objective materials of creative process, the study of subjective designers' opinions about their work and keeping a direct watch on designer's activity, questioning. A close watch over learning creative process gives a lot of material.

*Поступила в редакцию 12.05.10
Рекомендована к печати 27.05.10*