

Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота. 2024. № 4(70). С. 53–57

Научная статья

УДК 741.021.4:378

Doi:10.46845/2071-5331-2024-4-70-53-57

Развитие творческого потенциала будущих архитекторов и дизайнеров в процессе учебно-профессиональной деятельности

**Юрий Александрович Бычков¹, Ольга Германовна Лукина²,
Анна Александровна Кривальцевич³**

^{1,3}Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

²Тюменский государственный институт культуры, Тюмень, Россия

¹mankurt62@mail.ru

²lukina_79@inbox.ru

³anna.krivaltsevich@mail.ru

Аннотация. Раскрывается сложная взаимосвязь познавательных психических процессов, таких как мышление, внимание, память, воображение и др. с различными аспектами профессиональной подготовки архитекторов и дизайнеров. Описан механизм решения проблемы развития творческого потенциала обучающихся через освоение дисциплины предметной подготовки «Рисунок», направленной на формирование профессионального художественно-образного пространственного мышления.

Ключевые слова: архитектура, дизайн, профессиональная подготовка, творческий потенциал, академический рисунок, художественно-образное пространственное мышление, психические процессы (внимание, воображение, память).

Для цитирования: Бычков Ю. А., Лукина О. Г., Кривальцевич А. А. Развитие творческого потенциала будущих архитекторов и дизайнеров в процессе учебно-профессиональной деятельности // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. 2024. № 4(70). С. 53–57.

В первой четверти третьего тысячелетия, когда Россия переживает непростой этап своего социально-экономического развития, особое звучание в научной сфере приобретает проблема подготовки высококвалифицированных кадров. Значимость рассмотрения обозначенной проблемы в настоящее время усиливается поставленной Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачей обеспечения технологической независимости страны, решение которой педагогическое сообщество связывает с подготовкой компетентных специалистов, обладающих способностью находить креативные способы решения профессиональных задач любого уровня сложности.

По прогнозам ряда исследователей, в ближайшее десятилетие среди наиболее востребованных, по-прежнему будут оставаться специалисты в области архитектуры и дизайна, способные разрабатывать перспективные дизайн-решения для различных сфер жизнедеятельности человека. Потребность в качественном функциональном архитектурном дизайне, «охватывающем практически все сферы человеческого бытия, весь спектр форм его предметного и пространственного окружения, будет сохраняться долгие годы» [1].

Архитектура и дизайн, по мнению В. Н. Ткачева, – области, расположенные между искусством и инжинирингом, тесно взаимосвязанные с культурой, наукой и экономикой. Согласно точке зрения ученого, целью творческого процесса в архитектуре и дизайне является «комплексное произведение, обладающее признаками витрувианской триады: пользой, прочностью, красотой – взаимопроницаемыми и взаимно детерминированными» [2].

В рассматриваемом контексте проблемы, перед специалистами, работающими в системе высшего профессионального образования, на первый план выходит задача развития творческого потенциала обучающихся, что может позволить им в дальнейшем синтезировать знания из сферы искусства, инжиниринга, культуры, науки и экономики.

Такой подход позволит будущим архитекторам-дизайнерам не только овладеть техническими навыками, но и развивать способность создавать уникальные произведения, гармонично сочетающие функциональность, надежность и эстетическую привлекательность.

В научной литературе понятие «творческий потенциал» используется с 90-х годов XX в. Термин «потенциал» (от лат. *potentia* – мощь, сила, возможность) определяется как открытие возможности в каком-либо отношении. Разнообразные его трактовки применительно к различным сферам деятельности, представленные в научной литературе, обуславливают возможность рассмотрения потенциала как «средств, способностей, запасов, источников, ресурсов, которые могут быть приведены в действие и использованы для решения какой-либо задачи».

При всем, потенциал важно рассматривать в динамике. Применительно к творчеству, потенциал предполагает наличие качеств, обеспечивающих как развитие личности, так и создание новых социально значимых предметов духовной и материальной культуры [3].

Решение проблемы развития творческого потенциала дизайнеров и архитекторов на этапе их профессиональной подготовки в вузе требует проектирования и регулярного обновления профессиональных образовательных программ, прежде всего их содержательного уровня, включающих как базовые классические элементы, так и современные исследовательские проекты.

Так, классиками теории архитектуры и дизайна отмечается, что изобразительные виды искусства должны рассматриваться как «исток и модель», как «образец» для архитектуры и дизайна среды. Рисунок, являясь фундаментальным компонентом высшего художественно-промышленного образования, представляет собой мощный инструмент развития творческого потенциала обучающихся. На основе анализа творческой деятельности ведущих мастеров архитектуры О. Г. Максимов рассматривает рисунок как «генератор культуры» архитектора-дизайнера [4].

В связи с чем учебная дисциплина «Рисунок» должна занимать ключевое место в составе профильных дисциплин профессиональной подготовки будущих дизайнеров и архитекторов. Ее значение усиливается в ситуации внедрения в образовательный процесс вузов информационных компьютерных технологий и программ, что создает дополнительный риск утраты практики развития у обучающихся художественных умений и навыков.

Современные компьютерные программы в профессии архитектора-дизайнера служат лишь инструментом, позволяющим быстро воспроизводить модели проектируемых образов. В отличие от этого, рисунок отражает способность автора выразить свои мысли на бумаге при помощи многообразных графических средств (карандашей, туши, угля, маркеров, гуаши), образно решать поставленные задачи и др. Постоянная работа над рисунком на этапе учебно-профессиональной деятельности развивает художественное видение обучающихся.

Кроме того, преподаватели высшей школы отмечают «катастрофическое сокращение учебной нагрузки» на такие дисциплины как академический рисунок, академическая живопись, академическая скульптура [5].

Основной целью учебной дисциплины «Рисунок» по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, реализуемом в Тюменском индустриальном университете, является формирование у обучающихся профессионального художественно-образного пространственного мышления. Достижение поставленной цели решается рядом задач: сформировать профессиональное восприятие пространства в рисунках с натуры, развивать представление и воображение обучающихся; освоить основные закономерности построения композиции внутреннего и внешнего архитектурного (постановочного) пространства средствами рисунка; овладеть оптимальными графическими средствами и приемами изображения в зависимости от предмета изучения и задач изображения.

Определяющее психолого-педагогическое основание формирования художественно-образного мышления в процессе учебно-профессиональной деятельности заложено в трудах отечественных ученых: Ю. П. Азарова, Г. С. Братищева, М. С. Кагана (философский аспект); Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, Т. А. Кудрявцева, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, И. Н. Якиманской (психологический аспект); Ю. Б. Гиппенрейтер, В. П. Зинченко (психофизиологический аспект); В. В. Чижикова (педагогический аспект) и др. В исследованиях представителей психологической науки, таких как В. С. Библер, А. В. Брушанский, В. М. Кедров, О. К. Тихомиров, М. Г. Ярошевский, обоснованы идеи творческих механизмов развития и познания.

Несмотря на многочисленные исследования, понятийный аппарат психолого-педагогической науки не имеет однозначного толкования понятия «художественно-образное мышление».

В широком значении, это форма мышления, проявляющаяся в способности воспринимать, создавать и интерпретировать художественные образы и явления.

С позиции философии, это мышление объединяет чувственное восприятие и интеллектуальное осмысление, позволяя индивиду не только переживать эстетические впечатления, но и выражать их через символику и метафоры.

Художественно-образное мышление характеризуется: чувствительностью к эстетическим аспектам действительности (способность глубоко ощущать и воспринимать красоту и гармонию в окружающем мире); креативностью и оригинальностью (включает в себя способность создавать новые образы, идеи, концепции, что является основой художественного творчества); синтетическим подходом (опирается на синтез различных чувственных и интеллектуальных переживаний, формируя комплексные и многослойные художественные произведения); динамичностью (развивается и изменяется в зависимости от исторического, культурного и социального контекста, с учетом доминирования различных художественных течений и направлений).

Характерной чертой профессионального художественно-образного мышления архитектора-дизайнера является то, что он значительно реже работает с изображениями реальных предметов. Как правило, он воссоздает образы объектов, возникающих в его воображении.

В исследованиях, посвященных проблемам развития психики человека, психических явлений и процессов, феномену воображения уделяется значительное внимание наряду с восприятием, вниманием и памятью. По мнению ученых, таких как А. В. Запорожец [6], В. П. Зинченко [7], воображение может рассматриваться как предиктор развития эмоциональных и познавательных процессов, аккумулируя их творческую природу, направленную на преобразование окружающей действительности.

В научной психологической литературе представлены различные точки зрения на феномен воображения. Так, Л. С. Выготский рассматривает воображение как сложный многоуровневый психический процесс и важнейший механизм, значимый для творческого преобразования существующих образов и формирования на этой основе новых продуктов человеческой деятельности. Ученый выделяет два его типа: репродуктивное воображение на основе воспроизводства уже существующего опыта и продуктивное, результатом которого являются новые идеи и образы. Согласно концепции ученого, независимо от типа, воображение является инструментом преобразования (действительности) окружающего мира [8].

По мнению Э. В. Ильенкова, воображение позволяет человеку не только воспроизводить уже существующие образы, но и создавать новые концепты, которые могут стать основой для творчества. Сущностной характеристикой воображения является способность человека преобразовывать реальность – на основе тенденции выстроить целостный образ предмета (явления, процесса) [9]. Ученый выделяет два его вида: репродуктивное, основанное на реконструкции полученного опыта, и продуктивное, требующее активной мыслительной работы, позволяющее человеку создавать уникальные образы, не имеющие аналога.

Академический рисунок является мощным инструментом развития воображения будущих архитекторов и дизайнеров. Выполнение практических заданий в процессе освоения дисциплины «Рисунок», направленных на развитие наблюдательности, трансформацию форм, а также композиционные эксперименты, приводят к обогащению визуальных представлений обучающихся и на этой основе в дальнейшем позволят им создавать оригинальные, нестандартные образы, лежащие в основе профессиональной творческой деятельности.

Важным аспектом развития воображения в процессе освоения основ рисунка является работа с трансформацией форм – гиперболизация, деформация, упрощение или усложнение изображаемых объектов. Задания, в основе которых лежат такие приемы как типизация, комбинирование, агглютинация, расчленение, замещение и др. позволят обучающимся экспериментировать с художественным языком, тем самым расширяя границы собственного привычного восприятия.

Задание на стилизацию натуральных зарисовок, например, предполагает поиск образно-выразительных качеств в наблюдаемых формах, которые можно интерпретировать в контексте различных художественных стилей и направлений. Выполняя подобные практические задания на занятиях по дисциплине «Рисунок», обучающиеся развивают свой творческий потенциал.

В своих исследованиях психологи рассматривают воображение в тесной взаимосвязи с другими процессами, такими как восприятие и память. Так, А. В. Брушлинский рассматривает воображе-

ние как неотъемлемый компонент мыслительного процесса, при помощи которого индивид трансформирует ранее воспринятые образы, достраивая недостающие элементы и комбинируя их в новые сочетания [10]. Согласно точке зрения ученого, это сложный творческий процесс переработки информации, лежащий в основе инновационных решений и новых открытий. Ключевую роль в этом процессе играет накопленный профессиональный опыт, оперируя которым человек создает новые образы.

В своих трудах в контексте художественно-изобразительной деятельности Н. Н. Николаенко акцентирует внимание на тесной взаимосвязи мышления и воображения. Согласно научной позиции ученого, воображение выступает основой художественного мышления, т.к. позволяет «творцу» видеть мир «не таким, какой он есть, а таким как он может быть», благодаря чему создаются образы, которые в дальнейшем могут быть проанализированы, доработаны и представлены в конечной форме. Мышление при этом является инструментом, который помогает перевести воображаемые образы в реальность [11].

Ученый выделяет различные уровни мышления от интуитивного (быстро генерировать идеи) до аналитического (оценивать их целесообразность и техническую осуществимость). Н. Н. Николаенко рассматривает развитие мышления и воображения как диалектический процесс – воображение может стимулировать новые способы мышления, в то время как, например, критический анализ, как операция мыслительной деятельности, может обогащать и углублять процесс воображения. Воображение и мышление, по мнению ученого, развиваются и совершенствуются через практическую художественно-изобразительную деятельность, прежде всего, через непосредственные акты реализации замысла [11].

При рассмотрении проблемы развития творческого потенциала будущих специалистов области архитектуры и дизайна особого внимания заслуживает феномен профессиональной памяти как форма отбора и накопления их личностных впечатлений.

Психологи выделяют различные виды памяти: долговременную (позволяет запоминать и хранить информацию на протяжении длительного времени), кратковременную (обеспечивает мгновенный доступ к информации), ментальную (позволяет сохранять и воспроизводить информацию, полученную через ощущения и переживания), соматическую (включает хранение и воспроизведение информации, связанной с двигательными навыками, физическими действиями и эмоциями при определенных телесных состояниях) и генетическую (позволяет сохранять информацию, передаваемую на уровне бессознательного из поколения в поколение).

Профессиональная память, по мнению современных исследователей в области психологии профессиональной деятельности, формируется на основе личного и профессионального опыта, который аккумулируется в процессе профессионального образования и практической творческой деятельности. Исследования ученым когнитивных процессов показали, что существует прямая связь между состоянием памяти и уровнем креативности [12].

Систематические упражнения в рисовании по памяти развивают способность студентов сохранять полученные впечатления от окружающей действительности и воспроизводить их в нужной интерпретации. Умение рисовать по памяти обеспечивается знанием перспективы, пластической анатомии и основ цветоведения. Профессиональная память позволяет будущему специалисту не только воспроизводить ранее усвоенные концепции, техники и технологии, но и трансформировать их, обогащая собственный творческий потенциал.

Сложная взаимосвязь таких психических процессов как художественно-образное творческое мышление, профессиональная память, внимание, репродуктивное и продуктивное воображение с различными аспектами профессиональной подготовки до конца не изучена и может быть предметом дальнейшего как теоретического осмысления, так и разработки методик и технологий в процессе обучения основам профессиональной деятельности архитекторов и дизайнеров.

Несмотря на актуальность и значимость проблемы развития творческого потенциала обучающихся художественно-технических специальностей, недостаточно раскрытыми остаются частные вопросы, например, такие как комплексная диагностика всех его компонентов, а также организация методов и приемов его развития у будущих архитекторов-дизайнеров с учетом их личностных особенностей.

Исходя из вышеизложенного можно заключить: развитие творческого потенциала обучающихся, осваивающих художественно-технические специальности является одной из важнейших задач высшей школы.

Систематическая работа в рамках дисциплины «Рисунок», направленная на развитие таких психических процессов, как мышление, внимание, память и воображение является важным условием развития творческого потенциала будущих дизайнеров и архитекторов.

Ознакомление с исследованиями, посвященными психологии творческого процесса, в частности, развитию творческого потенциала специалистов в области дизайна и архитектуры показало, что направленность наших изысканий вписывается в общее научное русло, что предполагает возможность дальнейших локальных исследований в данной области.

Список источников

1. Михайлова, А. С. Дизайн в мировой проектно-художественной культуре (историко-теоретическая модель): дис. докт. искусствоведения. – Москва, 2021. – URL: <https://www.dissercat.com/content/dizain-v-mirovoi-proektno-khudozhestvennoi-kulture-istoriko-teoreticheskaya-model> (дата обращения: 27.09.2024).
2. Ткачёв, В. Н. Психология творческого процесса в архитектуре и дизайне // Вестник МГСУ. – 2013. – № 5. – С. 239–248.
3. Горовая, В. И., Петрова, Н. Ф. Творческий потенциал личности и его развитие // Вестник ГУУ. 2013. № 11. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskiy-potentsial-lichnosti-i-ego-razvitie> (дата обращения: 27.09.2024).
4. Максимов, О. Г. Рисунок в архитектурном творчестве / О. Г. Максимов. – Москва : Архитектура-С, 2003. – 416 с.
5. Гладышев, Г. М. Сохранение традиций академического рисунка в художественно-педагогической практике процесса дизайн-образования студентов ОГУ / Г. М. Гладышев // Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием), (Оренбург, 4-6 февраля 2015 г.). – Оренбург : ОГУ, 2015. – 3325 с.
6. Запорожец, А. В. Основные проблемы онтогенеза психики / А. В. Запорожец. – Москва-Воронеж // Психология действия: избранные психологические труды / А. В. Запорожец. – Москва : Московский психолого-социальный институт; Воронеж : Издательство НПО 'МОДЭК', 2000. – С. 22–67.
7. Зинченко, В. П. Сознание и творческий акт / В. П. Зинченко; Гос. университет – Высшая школа экономики. – Москва : Языки славянских культур, 2010. – 588 с.
8. Выготский, Л. С. История развития высших психических функций : собрание сочинений. – Т. 3. – Москва, 1983.
9. Ильенков, И. В. Об эстетической природе фантазии // Вопросы эстетики. – 1964. – № 6.
10. Брушлинский, А. В. Субъект: мышление, учение, воображение. – Москва : МПСИ, 1996. – 360 с.
11. Николаенко, Н. Н. Психология творчества / Н. Н. Николаенко. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 288 с.
12. Семешкина, Т. В., Ткачев, В. Н. Креативные технологии начальных этапов архитектурного образования // Вестник МГСУ. – 2014. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kreativnye-tehnologii-nachalnyh-etapov-arhitekturnogo-obrazovaniya> (дата обращения: 24.09.2024).

Информация об авторах

Ю. А. Бычков – доцент кафедры;

О. Г. Лукина – доцент кафедры;

А. А. Кривальцевич – ассистент/преподаватель кафедры.