

Лавдар Т.В.
Белорусский государственный университет, Минск

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИИ

Академическая живопись является предметом важным и необходимым, поскольку формирует у студента-дизайнера образное мышление, живописные навыки, колористическую культуру, пространственное мышление, развивает творческую индивидуальность и художественный вкус.

Так сложилось исторически, что в учебных заведениях, изучающих предмет живописи, за долгий период времени сформировались устойчивые традиции, которые принято называть академическими. Академизмом принято называть направление, сложившееся в XVI-XIX вв., основанное на догматичном следовании внешним формам классического искусства. Академизм способствовал систематизации художественного образования, закреплению классических традиций, которые превращались им в систему «вечных» канонов и предписаний. Академизмом принято называть все, что выполнено профессионально с бережным отношением к традициям [4, с. 20] .

Термин «академизм» связан с первыми учебными заведениями, сформировавшими методику преподавания живописи. Первые академии возникли из так называемых кружков, обществ, ассоциаций художников. Начиная с XVII в. такие кружки начинают обращать на себя внимание правительства и превращаются в академии.

В академиях художеств обучались изобразительному искусству, соблюдая традиции определенной школы. Все это было прорывом для той эпохи, оставившей потрясающее наследие для мировой культуры. Академическая школа, бесспорно, восхищает своим непостижимо высоким уровнем и великолепием. И до сих пор в системе образования принято обучать изобразительной культуре, соблюдая академические традиции. Но так ли это актуально для подготовки студентов-дизайнеров в эпоху, в которой мы живем? Безусловно, да, как часть процесса обучения. Но большая часть обучения должна уделяться развитию качеств, необходимых для деятельности в области дизайна.

Чтобы говорить о дизайн-образовании, необходимо уточнить, что представляет собой дизайн-деятельность и какими качествами должны обладать дизайнеры. Нужно разделять дизайн и то большинство, что называется этим словом, но таковым не является. Определений категории «дизайн» существует множество, но, по сути, это синтез эмоциональной, духовной, бессознательной деятельности в сочетании с работой ума, наделенного определенными, специфическими возможностями и способностями. Результатом этой деятельности является объект (предмет), проявленный в пространстве материального мира и несущий в себе соответствующие качества. Эта деятельность, помимо художественных навыков, требует развития таких качеств как интуиция, предвидение, прогнозирование.

Мы живем в эпоху перемен, связанных с изменениями представлений о картине мира, эпоху с невероятным количеством доступной и часто изменяющейся информации, за которой трудно уследить. Изменения, происходящие в обществе, смена приоритетов, массовое распространение дизайна привели к неверному представлению о дизайн-деятельности как о действии, не требующем специальных знаний и умений. И результатом подобной деятельности стало появление продукта с низким эстетическим и художественным уровнем. Поэтому в процессе обучения будущих дизайнеров необходимо максимально развивать высокий уровень художественной культуры, а также те специфические свойства ума, которые будут позволять чувствовать, осознавать и делать.

Академик Д.В. Кандыба говорил про адаптацию в современном обществе так: «Каждый человек в век информационных перегрузок должен усовершенствовать свой мозг и создать эволюционно новый вид человеческой психики «СК-Сверхсознание» [2].

Еще в далеком прошлом для концентрации и приведения в порядок мыслительных процессов применялись медитативные практики. Это состояние транса, стирающее грань между сознанием и подсознанием.

Это состояние, дающее осознание полноты картины мира и меняющее представление о ней. «Медитация – умственное действие, представляющее собой творческий процесс, поэтому каждый настоящий мастер обязательно имеет свой метод, свою технику, основанную на личном опыте и знании классических психотехник, а также информации переданных личным учителем или первым преподавателем. Медитация – это глубоко измененное состояние всего мозга, организма и ИПП (индивидуальное психическое поле), основанное на опорной или безопорной концентрации сознания с помощью различных психотехник для достижения соединения ИПП с УППВ (УППВ – универсальное психическое поле вселенной и одновременно всеобщее универсальное психическое поле) [2].

Применительно к дизайн-деятельности медитативные практики позволяют максимально сконцентрироваться на визуализации и объективно увидеть проекцию возможного материального продукта для решения поставленной задачи. Проводимые нами медитативные упражнения на концентрацию внимания и визуализацию образов для различных заданий по живописи и другим предметам на дополнительных занятиях, проходящих в форме свободного посещения, удивили своими результатами коллег и студентов. Измененное состояние сознания, возникающее благодаря медитации, позволило участвующим максимально эффективно выполнить задания на определенные темы. Образы, появляющиеся при визуализации, поразили своей оригинальностью и сложностью, демонстрируя неограниченные возможности измененного состояния сознания как инструмента для возможного решения поставленной задачи. Несколько минут медитативной работы по своей эффективности равны неограниченному количеству потраченного времени в обычном состоянии сознания. Участники медитации должны обладать такими качествами, как готовность к участию в работе и осознанность. И, конечно, необходимо иметь базовые знания и умения по академической живописи и рисунку для воплощения своих идей, возникших после проведения медитативных практик. Поэтому такие занятия лучше проводить со студентами второго года обучения и старше. Измененное состояние сознания есть не что иное, как природный механизм, позволяющий осознанно управлять своими чувствами и достигать того самого состояния, которое можно называть озарением. У большинства людей обработка информации (прежде всего линейных, последовательных данных) сосредоточена преимущественно в левом полушарии головного мозга, в то время как данные в виде целостных образов обрабатываются, главным образом, в правом полушарии.

Исследования головного мозга человека подтверждают, что творческие способности человека особенно ярко проявляются тогда, когда снижается активность левого полушария мозга с одновременным включением правого. При синхронизации работы обоих полушарий и возникает максимальная творческая активность. Каждый человек обладает творческим потенциалом, но освоить, активировать этот потенциал можно только через определенный опыт, получив или вспомнив некое знание, или через эмоциональное переживание, являющиеся ключом активации.

Медитативное состояние стимулирует творческую активность, раскрывает не раскрытые ранее таланты, активирует скрытые способности человека. Медитация вводит психику человека в максимально активное творческое состояние. И в результате появляется новое видение мира, эмоциональный и физический подъем, мобилизация ассоциативного и интуитивного мышления, фокусировка внимания.

В медитативном состоянии творческий потенциал человека становится очевидным и может развиваться активнее. Это состояние сохраняется и закрепляется даже после завершения медитации. Вначале это кажется чем-то невероятным, потом человек привыкает быть талантливым и постепенно становится таким. В обычном состоянии сознания человек может использовать эту способность управления творческим состоянием собственной психики, моделировать его.

«Мой принцип обучения базируется на интуитивном движении к цели» [1, с. 4], – так говорил автор формулы «почувствовать – понять – сделать» [1, с. 13] Иоханнес Иттен (1888-1967) – швейцарский художник, теоретик искусства и педагог – получивший всемирную известность как создатель первого учебного курса Баухауза, так называемого форкурса. Курс обучения включал не только рисование, создание коллажей и объектов, но и медитации, упражнения на развитие ритма, развитие сенсорики, которые приближают к чувственному и духовному в искусстве. Иоханнесом Иттенем были разработаны специальные дыхательные упражнения и медитации, базирующиеся на знаниях восточной философии и раннего христианства, которые он изучал.

И в заключение хотелось бы процитировать слова К.С. Станиславского: «Я призываю вас развивать в себе бессознательную творческую природу, и только тогда вы действительно овладеете сверхсознательной способностью к истинно высокому и духовному творчеству» [3, с. 1].

ЛИТЕРАТУРА

1. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах / И. Иттен. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://monoskop.org/images/5/52/Ippen_Iokhannes_Iskusstvo_formy.pdf. – Дата доступа: 23.04.2016.
2. Кандыба, Д.В. СК-Техника гипноза / Д.В. Кандыба. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.sktrance.ru/showthread.php?t=243> – Дата доступа: 23.04.2016.
3. Кандыба, Д.В. СК-метод развития человека / Д.В. Кандыба. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.universalinternetlibrary.ru/book/kandiba9/1.shtml> – Дата доступа: 23.04.2016.
4. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: гл. ред. В.М. Полевой; редкол. В.Ф. Маркузон, Д.В. Сарабянов, В.Д. Синюков. – Кн. 1. А – М.: Сов. энциклопедия, 1986. – 447 с.