

А. В. Жукова, Е. А. Комарова, А. В. Степанов

A.V. Zhukova, E. A. Komarova, A.V. Stepanov

ФГАОУ ВО «Российский государственный

профессионально-педагогический университет», Екатеринбург

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg

Zhukovanastya02@yandex.ru, Komarova.3le@yandex.ru, S49@list.ru

АЛЕАТОРИКА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КРЕАТИВ-ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО САМОРАЗВИТИЯ ДИЗАЙНЕРА

ALEATORICS AS A PEDAGOGICAL CREATIVE TECHNOLOGY OF ARTISTIC SELF-DEVELOPMENT OF A DESIGNER

Аннотация. Рассматриваются возможности художественного саморазвития дизайнера в рамках алеаторических визуальных технологий/техник. Предлагаемый комплекс композиционных упражнений при регулярном его творческом использовании будет способствовать повышению уровня пластического мышления и художественно-вкусовых ориентаций автора.

Abstract. The possibilities of the designer's artistic self-development within the framework of aleatoric visual technologies/techniques are considered. The proposed set of compositional exercises, with its regular creative use, increases the plastic thinking and artistic and taste orientations of the author.

Ключевые слова: алеаторика, креатив-технологии, цветовой «набрызг», коллаж, де-коллаж, ассамбляж.

Keywords: aleatorics, creative technologies, spray paint, collage, collage, assemblage.

В последние годы в современном социуме проявляет себя актуализация функционирования такого понятия, как «креативные технологии». С данным понятием конкретно могут быть связаны разные векторы деятельности. Например, такие в чем-то разнохарактерные по смыслу и содержанию, как расширение спектра неординарных идей, генерация новых идей, производство культурных ценностей и др. Среди смыслов понятия «креативные технологии» есть и тот, в котором подчёркивается идея обращения функционального назначения «креативных технологий» к способам и методам развития творческих способностей и возможностей человека.

Данный аспект креативных технологий относится (и, безусловно, соответствует) к целям и задачам педагогического характера, связанным с творческим развитием субъекта [2]. В нашем тексте этот вектор целей и задач определяется в роли базового и, соответственно, требует своего обсуждения и разрешения.

Определив, как ведущую задачу, художественное развитие творческого субъекта, уточним, что к этому положению надо добавить и понятие

«саморазвитие». Так как креативная личность не может сформироваться без необходимых компетенций, относящихся к самореализации.

Здесь следует сделать ещё одно концептуальное уточнение: далее в тексте мы будем использовать термин «креатив-технологии», который нам видится несколько более точным по стилистике, так как он четче, органичнее взаимосвязан именно с обозначением технологического процесса креативного развития человека [3].

Переходя к основной части текста, раскрывающего взятую тему, определим локус разработки и применения креатив-технологии (в нашем случае алеаторической). Таким местом будет Российский государственный профессионально-педагогический университет, кафедра дизайна интерьера.

В процессе освоения учебной дисциплины «Технологии художественного творчества» (преподаватель – доцент А. В. Степанов) был разработан комплекс алеаторических заданий, в котором применялись четыре вида алеаторической техники – набрызг краской, коллаж, деколлаж, ассамбляж.

Заметим, что термин «алеаторика», объединяющий четыре известных вида художественной техники, применен в таком контексте, впервые, то есть является инновационным решением.

Пластической основой, используемых композиционных алеаторических упражнений, является свободный авторский подход студента, связанный с импровизационным (набрызг) и логическо-импровизационным (коллаж, деколлаж, ассамбляж) методами формирования образного визуального текста.

Включение разнообразных творческих заданий в учебные процессы подготовки дизайнеров является обязательным компонентом. В этом аспекте алеаторические задания выполняют определённую развивающую задачу, что связано со стимулированием у субъекта обучения творческого «инстинкта» на поиски новых, неожиданных, непредсказуемых решений [1]. При постоянной поддержке алеаторического вектора в учебной и самостоятельной творческой работе дизайнера вполне возможно «перетекание» алеаторического опыта в конкретные творческие продукты нового содержания и характера. А именно, новизна дизайнерских решений может создать условия для формирования «практического креативного продукта», востребованного запросами социума.

В настоящее время актуальным становится развитие так называемых «творческих индустрий». Здесь следует понимать, что успешное развитие такого рода индустрий невозможно без участия человеческого потенциала, то есть без реальной опоры на творческого человека, его возможности и непосредственного участия в продуктивных процессах.

Безусловно, что формирование компетенций творческого уровня – это сложная, требующая постоянных усилий, образовательная задача. В решении такой задачи требуется учитывать не только «крупномасштабные» формы обучающей работы, но и обращать внимание на те небольшие образовательные «шаги», которые могут привести к успеху в творческой деятельности человека. Для процессов обучения дизайнера такими, продвигающими творческий менталитет автора шагами, могут стать системные алеаторические упражнения в композиционной работе.

Дизайн как вид деятельности в своем содержании тесно связан с понятием «проект». Проект означает «бросок вперед», что само по себе есть продвижение к новому, воспитание постоянного стремления к обновлению содержания и формы дизайнерского продукта. Это сложный и долговременный процесс. Поэтому, начинать его надо раньше, а также в рамках как творческой, так и практической работы. В практике алеаторики сконцентрированы именно и те, и другие аспекты. Что делает алеаторику целостным эффективным методом обучения.

Предлагаемыми в данной статье четырьмя технологиями алеаторики не ограничивается комплекс применения этого метода в обучающих процессах. Например, могут быть использованы такие алеаторические подходы, как «набрызг с дорисовкой по представлению/воображению», «совмещение рисунка (фигуративного или абстрактного) с алеаторическим коллажным фрагментом», «технология алеаторического отпечатка (монотипия)», «технология ассамбляжа», в котором применяются разные по материалу компоненты, а также другие комбинации, техники и приемы алеаторического характера. Особое значение для воспитания креативности обучаемых имеет такая установка, как продуцирование новых технологий. Именно процесс сочинения/изобретения должен завершать цикл обучения алеаторике. Это поможет значительно «усилить» возможности творческого самовыражения обучаемых, придать им самостоятельность и уверенность в своих креативных действиях.

В целом работа над креативным освоением алеаторических технологий должна носить системный характер и по содержанию осваиваемого материала, и по режиму возможного постоянного применения алеаторики в различных творческих процессах.

Таким образом, можно сделать вывод, что связанные с художественным творчеством алеаторические технологии, применяемые в процессах обучения дизайнеров в РГППУ, являются актуальным и эффективным учебным материалом.

С учетом более наглядной и лаконичной формы подачи материала, завершив презентацию комплекса алеаторических технологий примером, связанным с освоением так называемых «колористических комбинаций», в таблице.

Таблица 1. –Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

№ п/п	Название технологии	Содержание	Цель
1.	Набрызг	Использование самодостаточной колористики (красный, желтый, зеленый, синий)	Освоение всевозможных случайных вариантов пропорции цвета в формате
2.	Коллаж	Наклеивание форм разнородных по своей фактуре, цвету и форме	Развитие абстрактного мышления у обучающихся
3.	Деколлаж	«Случайное» отрывание и вырывание частей существующего многослойного коллажного изображения	Обучение методу акциденции (методу случайных вариантов)
4.	Ассамбляж	Компоновка разнообразных по форме и характеру объемных предметов и их фрагментов на одной плоскости	Освоение метода «предметной комбинаторики»

Применение алеаторических технологий имеет важнейшее педагогическое значение, так как развивает импровизационное мышление обучаемых, дает им установку на дальнейшую самостоятельную реализацию в области дизайна. Также следует учитывать и то обстоятельство, что при решении творческих задач значительный вклад в генерацию креативных идей принадлежит именно ручным станковым художественным технологиям, которые в дальнейшем могут быть дополнены и обработаны в современных компьютерных интерпретациях.

Список литературы

1. Березина, Т. Н. Время как вероятность / Т. Н. Березина. Текст: непосредственный // Мир психологии. 2011. №3. С. 30-43.
2. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. Москва: Питер, 2009. 448 с. Текст: непосредственный.
3. Киселева А. В., Коновалова Ю. В., Использование креатив-технологий в воспит. работе с уч-ся с нарушениями слуха // Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья: сб. науч. –метод. ст. / отв. ред. Т. Н. Семенова; Чуваш. гос. пед. ун-т. –Чебоксары, 2019. –С. 154 –157.