

Пичкур Николай Александрович
*канд. пед. наук, доцент,
Уманский государственный
педагогический университет
имени Павла Тычины*

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ВООБРАЖЕНИЯ БУДУЩЕГО ДИЗАЙНЕРА СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ

Основой дизайн-творчества являются проектное воображение. Но вопреки преимущественному использованию в процессе профессиональной подготовки будущего дизайнера формально-логических методов проектирования у него тормозится развитие интуиции. Это предопределяет необходимость использования методики автоматического рисования.

Понятие «автоматическое рисование» определяется как неосмысленное изображение чего-либо. Сейчас оно распространено в психотерапии в форме проективных, трансовых, фантазийных, энергетических и других рисунков. К его синонимическому ряду примыкают категории механического, машинального и спонтанного рисования. Современный чешский психолог Я. Брзобогата рассматривает их как особые способности или дар, дающих возможность рисовальщику экстрасенсорно подключиться к различным видам энергии физического, психического и духовного тела человека [1].

Средства автоматического рисования разнообразны: часто используемые канцелярские (шариковая или гелиевая ручка, фломастер, карандаш, бумага и др.) и специальные художественные материалы (перо, тушь, уголь, сангина, пастель, кисти, краска, бумага, картон, холст и др.). Формально автоматическим рисунком может быть фигура человека, пейзаж, пятно, замысловатая линия, текст, символ и даже чистый лист. Среди его уникальных свойств, обусловленных особенностями внутреннего мира человека, В. Яковлев выделяет энергетику и композицию. Энергия такого рисунка достигается путем вывода на его «экран» тех образов, которые скрыты в психике человека. Благодаря этому отражается состояние тела

и ауры. Композиция автоматического рисунка характеризуется целостностью, уравновешенностью его составляющих, выдержанностью цветовых контрастов и тональных переходов, эмоциональной экспрессивностью, семантикой, образной глубиной, метафоричностью, аллегоричностью и символичностью, связанностью момента истории жизни человека с определенным цветом и внутренним звуком [8, с. 30-32].

Посредством автоматического рисования каждый человек имеет возможность овладеть магической силой перемещения в особое, пятое, измерение существующей реальности – мир фантазии и воображения, где нет ничего определенного, предметного и в то же время все понятно без слов [3, с. 19]. Непредсказуемость такого графического творчества делает искусство интересным, удивительным. Благодаря этому высвобождаются резервы подсознания относительно спонтанного использования определенных архетипов, символов, метафор, аллегорий в разных видах дизайна.

Для эффективного формирования проектного воображения будущего дизайнера средствами автоматического рисования нужно создать педагогические условия, то есть совокупность мер, от которых зависит мотивированная результативность учебно-воспитательного процесса. Среди них весьма действенными есть:

- 1) использование отражательно-поточковой («Image-Streaming») техники;
- 2) обеспечение студентов определенной внешней информацией для ее восприятия в процессе автоматического рисования;
- 3) включение будущих дизайнеров в «импровизационное поле проектной деятельности».

Первое педагогическое условие. Современный американские философы и педагоги В. Венгер и Ч. Роман в рамках проекта «Возрождение» предложили чрезвычайно эффективную отражательно-поточковую («Image-Streaming») технику для получения нового инструментария решения творческих задач, преодоления определенных стереотипов и развития интуиции [9]. Ее сущность заключается в словесном описании спонтанного потока образов. Несмотря на

то, что эта техника напрямую связана с коммуникативными процессами, ее можно адаптировать к автоматическому рисованию, базовая методика освоения которого очень проста. Она основывается на быстром генерировании образов с закрытыми глазами и потом ускоренном фиксировании их на бумаге различными графическими средствами, после чего автору предлагается отыскать в изображенном нечто необычное и удивительное. Положив его в основу, в центре листа надо создать главный визуально-графический образ, который следует дополнить другими изображениями, что вдохновит к поиску идеи определенного типа композиции.

Использование техники «Image-Streaming» целесообразно при изучении ассоциативно-абстрактной композиции. С целью развития проектного воображения и графических способностей студентам-первокурсникам нужно предложить выполнить несколько спонтанных линейных рисунков. При этом рука должна выполнять изображения быстро и без раздумий. В интерпретации автоматических набросков не нужно искать определенной логики, а постараться увидеть что-то необычное, причудливое. Затем с помощью прорезных рамок разных форматов можно отыскать в рисунке случайные фрагменты, которые ассоциативно отражают определенную эмоцию, например, «радость», «грусть», «гнев», «волнение» и др. Лучший вариант композиции следует увеличить до размера в пределах формата А-3 и прорисовать изображение, пытаясь усилить избранную ассоциацию путем отбрасывания лишнего, дополнения другими графическими элементами и цветом. Следует отметить, что благодаря этой методике выходят оригинальные абстрактно-ассоциативные композиции, вследствие чего возникает творческий интерес и раскрепощается проектное воображение.

Второе педагогическое условие. Наследие автоматического рисования художников-сюрреалистов обострило одну из самых парадоксальных проблем психологии художественного творчества, решение которой видится в провоцировании «организованной спонтанности», на которую обратил свое внимание Э. Фромм: «Только те качества, которые являются результатом

нашей творческой активности, основанной на спонтанных проявлениях, придают личности силу и тем самым создают основу ее целостности» [7, с. 318]. Декларирование философом индивидуализма развернулось в триаде: «творчество – свобода – спонтанность».

Следует отметить, что категория спонтанности связана с семантикой слов «произвольность» и «непроизвольность». В учении Н. Лосского близким к понятию спонтанности есть интуиция как непосредственное восприятие субъектом не только своих чувств и желаний, но даже и предметов внешнего мира [4, с. 92-153].

Из синергетических позиций, спонтанность имеет многочисленные возможности для самоорганизации личности [2, с. 110]. Спонтанность – это поток выбросов из бессознательного (мыслей, идей, догадок, озарений и парадоксальных решений), что обуславливает наивысшее выражение индивидуальности [6]. Именно поэтому в научных трудах по архитектуре (О. Репина), типографики (Э. Рудэр), психологии дизайн-деятельности (С. Захарова) спонтанность провозглашается катализатором проектного воображения, агентом нового знания, залогом достижения уникальности творческого результата. Ввиду этого, автоматическое рисование требует полубессознательного состояния субъекта для воспроизведения подсознательных образов. Это обеспечивается путем диссоциации, то есть полного разрыва того чем занят человек и тем, что именно он изображает. Другими словами, настоящий механический рисунок можно создать при условии одновременного усвоения определенной внешней информации (слушание музыки, просмотр видео, разговор по телефону, совещание, лекция и др.), но если не существует специальной цели рисования.

Третье педагогическое условие обосновывается тем, что пусковым механизмом в сложном процессе проектного воображения должна быть импровизация. Это высшая художественная непринужденность, в которой «рука как будто сама ведет мысль и созданное фиксируется, подхватывается и оценивается автором лишь постфактум» [5, с. 80]. Также импровизацию можно

рассматривать как способ действенного постижения – переживания реального мира, отраженного в различных художественно-образных решениях на основе индивидуального творческого поиска при разработке образа-проекта дизайн-произведения, что вызывает желание по-новому увидеть известное в новой оболочке. При этом главное назначение применения импровизации состоит в том, чтобы активизировать креативную сферу личности студента, добиваясь от него впечатляющих творческих результатов, нешаблонного мышления. Задача педагога – быть соучастником в процессе творческого сотрудничества.

Реализация необходимых и достаточных педагогических условий формирования проектного воображения будущего дизайнера средствами автоматического рисования способствует развитию его креативного потенциала. Вследствие этого возникают новые художественные образы, воплощение которых в материале различных видов дизайна высвобождает творческую энергию личности, становится залогом свободного самовыражения, поиска собственного дизайнерского стиля.

Список использованной литературы:

1. Автоматическое рисование воздействия эт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.energytalisman.eu>.
2. Князева Е. Н. Интуиция как самодопирание / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1994. – № 2. – С. 110-122.
3. Либин А. В. Психографический тест: конструктивный рисунок человека из геометрических форм / А. В. Либин, А. В. Либина, В. В. Либин. – М.: Эксмо, 2008. – 368 с.
4. Лосский Н. О. Воспоминания / Н. О. Лосский // Вопросы философии. – 1991. – № 1. – С. 92–153.
5. Рунин Б. М. Психология импровизации / Б. М. Рунин // Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980. – С. 234-242.
6. Сеницын Е. Тайна творчества гениев / Е. Сеницын, О. Сеницына. – Новосибирск: НГАХА, 2004. – 527 с.
7. Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм; пер. Д. Н. Дудинский. – Мн.: Попурри, 2000. – 672 с.
8. Яковлев В. Ф. Виртуальные миры трансового рисунка, или «Я требую, чтобы меня пожалели» / В. Ф. Яковлев. – М.: Независимая фирма «Класс», 2006. – 304 с.
9. Wenger's Win. Image-Streaming / Win Wenger's, Charles Roman. – Gaithersburg: Lightning Source Inc., 2007. – 120 p.