

Костенко Елизавета Владимировна

аспирант кафедры педагогики и психологии
Краснодарского государственного института культуры,
преподаватель Краснодарского
архитектурно-строительного техникума

ТВОРЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация:

Статья посвящена творческому мышлению как одной из основ развития профессионального мастерства у студентов – художников монументальной живописи. Творческое мышление художника выступает важнейшим фактором развития его личности, художественных способностей и условием его успешной профессиональной деятельности. Затрагивается тема различий типов мышления, роли правого и левого полушария в творческой работе мозга и особенностей физиологической работы мозга. Описаны фазы развития профессионального мастерства: репродуктивная, интерпретирующая и творческая. Установлено, что творческая фаза является наивысшей точкой в процессе развития профессионального мастерства. Достижение ее невозможно без развитого творческого мышления художника монументально-декоративной живописи. Профессиональная подготовка в вузе обеспечивает перестройку мышления студентов, что способствует более эффективному развитию профессионального мастерства специалистов монументальной живописи.

Ключевые слова:

творческое мышление, художник монументальной живописи, монументально-декоративная живопись, студент-художник, профессиональное образование, профессиональное мастерство, художественное мастерство, монументальное искусство.

Kostenko Elizaveta Vladimirovna

PhD student, Education Science and Psychology
Department, Krasnodar State Institute of Culture,
Lecturer, Krasnodar College of
Architecture and Civil Engineering

CREATIVE THINKING AS ONE OF THE BASES FOR PROFESSIONAL SKILLS DEVELOPMENT IN STUDENTS MAJORING IN MONUMENTAL PAINTING DURING UNIVERSITY EDUCATION

Summary:

The study reviews creative thinking as one of the bases for professional skills development in students majoring in Monumental Painting. Creative thinking of an artist is an essential factor in developing his personality, artistic abilities and the prerequisite for his successful professional activity. It addresses the issue of different types of thinking, the role of the right and left hemisphere in creative activity and the physiological features of the brain. The research describes the stages of professional skills development: reproductive, interpretative, and creative ones. The creative stage is the highest point in the professional skills development. It is impossible to achieve it without the enhanced creative thinking of monumental decorative painter. Professional training at the university ensures the shift in students' mindset, which contributes to the progressive development of professional skills in monumental painters.

Keywords:

creative thinking, monumental painter, monumental decorative painting, artist student, professional education, professional skills, artistic skills, monumental art.

В приоритете высшего профессионального образования, согласно современным потребностям общества, стоит задача подготовить высококвалифицированного, творчески мыслящего, востребованного специалиста, что подразумевает целостную личность, развитую как профессионально, так и духовно. Для специалистов в сфере искусства особо значимым является формирование художественно-творческого мышления как базовой предпосылки успешности в области художественного проектирования и изобразительной деятельности [1]. Этот вопрос особенно актуален в процессе подготовки будущего художника-монументалиста и развития его профессионального мастерства.

Формирование творческого мышления является ценностным ориентиром в развитии личности будущего художника монументальной живописи, без которого невозможно реализовать свой творческий потенциал, основываясь только на академических художественных знаниях. Творческое мышление художника как важнейший фактор развития его личности, художественных способностей и условие успешной профессиональной деятельности в сочетании с высоким уровнем знаний, навыков, умений, профессионально важных качеств, хорошим владением изобразительно-выразительными средствами и различными техниками и технологиями, как традиционными, так и новейшими, составляет базу профессионального мастерства художника-монументалиста и помогает ему в исполнении своих авторских творческих работ. М.В. Соколов описывает профессионала как творческую личность, глубоко понимающую все тонкости своего дела и способную свободно комбинировать, варьировать средства для достижения высокого результата [2, с. 194].

Мышление как отражение действительности заключается в переработке информации и получении вывода. Мышление устремлено на познание окружающего мира, а творчество – на его перестройку, развитие, обновление, создание новшеств для его совершенствования. Творческий контакт со средой отличен от обычного и достаточного для адаптации к среде. Ему нужно учиться на профессиональном, творческом уровне. Художнику присущи острота и глубина чувственных зрительных и слуховых впечатлений. Выдающийся скульптор О. Роден говорил: «Великий мастер тот, кто смотрит своими глазами на то, что все видели, и кто умеет увидеть красоту в привычных, не останавливающих внимание явлениях» [3]. В процессе мышления у творческого человека происходит переработка накопленных впечатлений, осознание «подсознательного». Художник активно накапливает знания и впечатления, затем некоторое время вынашивает идею, после чего наконец происходит непосредственное выражение в образах и картинах. Художественное творчество начинается с мыслительного осознания сущности возникающих и проходящих социальных явлений, характера эпохи, актуальных потребностей зрителей.

Мышление напрямую связано с функционированием мозга. Исследования психофизиологов, доктора медицинских наук В.С. Ротенберга и доктора биологических наук В.В. Аршавского выявили, что преобладание активности одного из полушарий у человека отражается на его способности результативно решать задачи, характерные для своего типа мышления. Исследования показали, что причина в различиях типов мышления заключается в физиологическом уровне работы мозга [4]. Следствием межполушарной асимметрии является разное восприятие явлений окружающей среды. Различна роль правого и левого полушария в творческой работе мозга, неодинаково восприятие времени, некоторыми свойствами обладает только одно полушарие, другими – оба, но в разной степени, и все эти связи взаимодействуют сложнейшим образом. Первым, кто описал различия в работе полушарий головного мозга человека, был американский ученый, лауреат Нобелевской премии Р. Сперри [5]. Различия полушарий состоят не только в свойстве обрабатываемой информации, но и в самом процессе ее обработки. Левому свойственно функционировать поэтапно, логически обоснованно. Для принятия решения подбирается информация, обосновываются причины, анализируются варианты, подводятся итоги, взвешиваются последствия. Если меняется критерий оценки, то процесс возобновляется.

Студенты, у которых развито «правополушарное» мышление, работают над творческими задачами без дополнительной активации мозга, поэтому практически не утомляются, а вопросы с определенным алгоритмом, предполагающие логический подход, требуют включения дополнительной активации мозга и, как следствие, утомления.

Задачи, решаемые в монументальном искусстве, всегда многофакторные, со сложной корреляцией параметров, и критерии оценки результата часто неоднозначны. Поэтому в процессе создания композиции бывает затруднительно принять решение, на это затрачивается время, и так же сложно реализовать его в готовом монументальном объекте. Если на каком-то этапе недостает информации, материала или задача имеет недостаточную формализацию, решение не возникает и композиция не собирается в целостное произведение искусства. При активной работе правого полушария, даже в условиях дефицита информации, ее части не рассматриваются как отдельные фрагменты и не подвергаются последовательному анализу, а практически сразу выстраиваются в цельную композицию. Недостающие фрагменты возникают мгновенно, и решение приходит как бы само собой, как озарение, инсайт, интуитивная вспышка, оно возникает ассоциативно, без поэтапного логического решения и не фиксируется в сознании. В процессе такого решения проблемы человек переживает эмоциональный подъем, вдохновение, состояние полета, обострение чувственно-эмоционального восприятия. Проявление этих состояний характерно при активной работе правого полушария [6].

Ученые отмечают, что у представителей творческих профессий не обязательно проявляется доминирование правого полушария. Одним из ярких примеров, подтверждающих вышесказанное, является многогранная личность Леонардо да Винчи, проявившего свой талант как в изобразительном творчестве, так и в инженерии. Многие выдающиеся писатели достаточно выразительно делали графические зарисовки и живописные этюды (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, В.В. Маяковский). Выдающиеся математики, физики и химики (А.П. Бородин, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, Р. Фейнман) проявляли глубокий интерес к музыке. Эти многочисленные примеры подтверждают, что высокая активность одного полушария головного мозга мотивирует развитие другого полушария, в основе чего лежит механизм нейропластичности мозга, что позволяет развивать творческие способности и художественно-изобразительное профессиональное мастерство.

На наш взгляд, важным аспектом профессионального развития будущих художников монументальной живописи в условиях вуза является постоянная работа над созданием художественных образов. Художественно-образное мышление – это интеллектуально-мыслительный процесс,

развивающийся во время художественной деятельности, который подразумевает создание и восприятие произведений искусства и явлений окружающей среды, включающий в себя эмоциональные переживания человека. Н.Л. Стариченко, исследовав художественно-образное мышление, формирует позицию, согласно которой для развития мышления студентам необходимо решать эмоционально-образные задачи, вследствие чего у них происходит осознание изобразительных и выразительных возможностей художественного языка для реализации идеи монументальной композиции. Следовательно, художественно-образное мышление развивается с приобретением творческого опыта, во время обучения в вузе и в дальнейшей профессиональной работе [7].

Во время обучения у студентов формируется устремленность к творческому саморазвитию и самореализации, приобретению художественных компетенций в области создания художественного образа и специфики монументального языка. Это способствует динамичному развитию художественно-образного мышления и воображения и важных профильных характеристик личности. Художественная деятельность пробуждает потребность в прекрасном, развивает эстетическое мироощущение, способность к художественному мышлению и тонким эмоциональным отношениям. Творческая работа способствует развитию ряда важных личностных качеств у студента художественной направленности. Воля, терпение, усидчивость необходимы на всех этапах создания, разработки авторской работы, начиная от зарождения идеи и заканчивая ее художественным исполнением в процессе технической реализации. Приобретая опыт, личность познает для себя мир, получает возможность для его осмысления. Для художника мир наполнен эмоциональными переживаниями. Выдающийся художник-монументалист и педагог А.А. Мыльников говорил: «Только воспитание в себе равнодушного отношения ко всем явлениям, только сохранение в себе детского удивления и восторга перед видимым миром создают основу видения. Все это является основой творчества художника; об этом неустанно следует повторить ученикам» [8, с. 87].

Процесс развития профессионального мастерства у студентов специальности «Монументальная живопись» можно разделить на фазы.

1. Репродуктивная фаза (копирование, подражание). В этой фазе студент осваивает навыки, знания и учится их применять, выполняет задания, предлагаемые преподавателем. В этот период полезно копировать картины признанных мастеров в музее с оригиналов или репродукции. Это хороший способ понять технику, познакомиться со стилистическими особенностями языка различных художников, усвоить художественные приемы: мазок, ощущение и передачу света. Данному уровню соответствуют наработка навыков, осознание законов изображения, которые в дальнейшем составят базу для самостоятельного творчества, т. е. изучение и овладение художественной грамотой в виде совокупности устоявшихся алгоритмов и стереотипов. Изучение окружающей среды, природы, человека в набросках, зарисовках и длительных работах является преддверием выработки своей индивидуальной манеры. Этот этап важно пройти добросовестно, чтобы приобрести художественный опыт для дальнейшего развития. Во время репродуктивного этапа художественной деятельности уровень профессионального мастерства у студента монументальной живописи как специалиста достаточно низкий. Особенности обучающегося на этой стадии являются низкий интерес к монументально-декоративной деятельности, отсутствие желания к самореализации, стремления к новизне, самобытности и оригинальности в работе, осмысленности в создании художественного образа. Студенты работают в основном по образцу или используют готовые приемы. Наблюдаются невысокая работоспособность, низкий уровень владения языком монументально-декоративного искусства, слабо развитое образное мышление и воображение.

2. Интерпретирующая фаза. Для этой фазы характерны желание, стремление студентов понять смысл изучаемого содержания, углубиться, проникнуть в суть явления, переносить знания и умения в новые условия, решая новые задачи. На этом уровне студент стремится раскрыть идейно-образное содержание выразительными и техническими средствами. Для этой фазы свойственны техническая свобода и умение использовать изученные правила и навыки монументального искусства. Сложившийся почерк, индивидуальность автора отображается в работах. Интерпретирующую фазу художественной деятельности определяют как средний уровень развития профессионального мастерства. Ей присущи неустойчивый интерес к монументальной деятельности, стремление к самореализации, самовыражению, участие в художественных выставках, новизна и оригинальность в работе, работа в своей манере и внесение своих приемов. Отмечается понимание специфики языка монументально-декоративного искусства, владение технологиями, но работы, монументальные эскизы не всегда завершены и целостны. В творческих работах проявляются образный язык и воображение автора, правда, не всегда уверенно и убедительно. Создание художественного образа происходит недостаточно осмысленно. Работы студентов имеют композиционные ошибки и не всегда отличаются целостностью.

3. Творческая фаза. В этой фазе развития профессионального мастерства студенты справляются с качественно иными задачами: могут самостоятельно овладеть новыми знаниями

и умениями, открыть неизвестные для себя приемы решения заданной темы. Данной фазе соответствуют: творчество – создание нового, оригинального и, как следствие, разрушение устоявшихся границ; индивидуальный почерк – диалектическое единство общего и частного в художественном творчестве. Творческой фазе характерен высокий уровень профессионального мастерства специалиста в области монументальной живописи. На этом этапе проявляются целенаправленный, устойчивый интерес к монументально-декоративной живописи, осознанное стремление к самореализации и самовыражению, оригинальность и новизна идеи, осмысление и создание яркого и выразительного художественного образа, активное участие в творческих выставках разного уровня. Характерны применение на высоком уровне специфики языка монументально-декоративного искусства, грамотное использование техник этого вида искусства, высокая работоспособность. На этом этапе начинается профадаптация – активное участие на выставках различного уровня и значения, работа в мастерских, художественных цехах вместе с работающими мастерами над реальными монументальными объектами.

Профессиональная подготовка в вузе обеспечивает перестройку мышления студентов, что способствует развитию профессионального мастерства специалистов монументальной живописи. Творческая профессиональная деятельность является наивысшей ступенью в развитии профессионального мастерства художника монументальной живописи.

Ссылки:

1. Гапоненко А.В. Основные требования к построению образовательной среды университета при двухуровневой системе подготовки специалистов. Краснодар, 2010. 231 с. ; Kaufman S.B., Gregoire C. *Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind*. N. Y., 2015. 288 p. ; How Social-Emotional Imagination Facilitates Deep Learning and Creativity in the Classroom / R. Gottlieb, E. Jahner, M.H. Immordino-Yang, S.B. Kaufman // *Nurturing Creativity in the Classroom* / ed. by R.A. Beghetto, J.C. Kaufman. 2nd ed. N. Y., 2016. <https://doi.org/10.1017/9781316212899>.
2. Соколов М.В. Профессиональная направленность будущих учителей на занятиях по декоративно-прикладному искусству: теория и практика формирования : монография. М., 2002. 216 с.
3. Басин Е.Я. Художник и форма. Антология. М., 2014. 216 с.
4. Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества // *Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения*. Л., 1982. С. 53–72.
5. Сперри Р.У. Латеральная специализация мозговых функций в хирургически разделенных полушариях. М., 1973.
6. Рамачандран В.С. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. М., 2015. 498 с. ; Kaufman S.B., Gregoire C. *Op. cit.*
7. Стариченко Н.Л. Развитие художественно-образного мышления студентов художественно-графического факультета : автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1984. 17 с.
8. Гусев В.А. А. Мыльников. М., 1989. 144 с. (Мастера советского искусства).

References:

- Basin, EYa 2014, *Artist and form. Anthology*, Moscow, 216 p., (in Russian).
- Gaponenko, AV 2010, *Basic requirements for building the academic environment at the university in case of a two-tier specialist training system*, Krasnodar, 231 p., (in Russian).
- Gottlieb, R, Jahner, E, Immordino-Yang, MH, Kaufman, SB, Beghetto, RA & Kaufman, JC (eds.) 2016, 'How Social-Emotional Imagination Facilitates Deep Learning and Creativity in the Classroom', *Nurturing Creativity in the Classroom*, 2nd ed., New York. <https://doi.org/10.1017/9781316212899>.
- Gusev, VA 1989, *A. Mylnikov, (Masters of Soviet Art)*, Moscow, 144 p., (in Russian).
- Kaufman, SB & Gregoire, C 2015, *Wired to Create: Unraveling the Mysteries of the Creative Mind*, New York, 288 p.
- Ramachandran, VS 2015, *The tell-tale brain: A neuroscientist's quest for what makes us human*, Moscow, 498 p., (in Russian).
- Rotenberg, VS 1982, 'Psychophysiological aspects of the study of creativity', *Khudozhestvennoye tvorchestvo. Voprosy kompleksnogo izucheniya*, Leningrad, pp. 53-72, (in Russian).
- Sokolov, MV 2002, *Professional focus of future teachers in the class of arts and crafts: theory and practice of its development*, monograph, Moscow, 216 p., (in Russian).
- Sperry, RU 1973, *Lateral specialization of brain functions in the surgical split brain*, Moscow, (in Russian).
- Starichenko, NL 1984, *Development of artistic imaginative thinking of students of Art and Graphics Department*, PhD thesis abstract, Moscow, 17 p., (in Russian).