

РОЛЬ И РАЗВИТИЕ АССОЦИАТИВНО – ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА «ЛЕТЯТ ГУСИ»

¹Амиржанова А. Ш., ²Баевская А. Е.

¹ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, e-mail: aina71@bk.ru

²ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, e-mail: baevskayan@mail.ru

В данной статье авторы рассуждают об актуальности воспитания в творческой личности ассоциативно-образного мышления и художественного вкуса, так как эти аспекты являются залогом любой художественно-проектной деятельности. Для более полного раскрытия творческого потенциала и ассоциативно-образного мышления у студентов дизайнеров, авторы предполагают решение в учебно-творческом процессе ряда задач. Также они высказывают свои суждения о том, что в современном мире дизайн – это искусство больших городов и его плоды формируют предметный мир человека. И для того, чтобы гармонично спроектировать предметно-пространственную среду человека, дизайнер должен обладать специальными знаниями и навыками, проявлять стойкий интерес к традициям и к искусству предыдущих поколений художников. В создании авторского проекта «Летят гуси» главным творческим источником для вдохновения и важным аспектом для развития ассоциативно-образного мышления стало творчество ярчайшего художника импрессиониста Эдварда Дега, его полотна «балетного периода». В ходе реализации проекта «Летят гуси» были выявлены алгоритмы исследования и поэтапный анализ, способствующие развитию ассоциативно-образного мышления. В целом, авторы считают, что любой творческий источник для вдохновения это не просто основа для создания дизайнерского проекта, а важный аспект для развития ассоциативно-образного мышления у будущих дизайнеров костюма.

Ключевые слова: сценический образ, эмоции, вдохновения, импрессионизм, академический идеал, проект.

ROLE AND DEVELOPMENT OF ASSOCIATIVE - IMAGE THINKING IN THE CREATION OF THE AUTHOR PROJECT "GUSI FLOW"

¹Amirzhanova A.SH., ²Baevskaya A.E.

¹FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: aina71@bk.ru

²FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: baevskayan@mail.ru

In this article, the authors discuss the relevance of education in the creative personality of associative-imaginative thinking and artistic taste, since these aspects are the guarantee of any artistic and project activity. For fuller disclosure of creative potential and associative-imaginative thinking in design students, the authors suggest a solution in the educational and creative process of a number of tasks. They also express their judgments that in the modern world design is the art of big cities and its fruits form the subject's world of people. And in order to harmoniously design the subject-spatial environment of man, the designer must have special knowledge and skills, show a strong interest in the traditions and art of the previous generations of artists. In creation of the author's project "Flying geese" the main creative source for inspiration and an important aspect for the development of associative-imaginative thinking was the creation of the brightest Impressionist artist Edward Degas, his paintings of the "ballet period". During the implementation of the project "Flying Geese", research algorithms and a step-by-step analysis were identified that promote the development of associative-imaginative thinking. In general, the authors believe that any creative source for inspiration is not just a basis for creating a design project, but an important aspect for the development of associative-imaginative thinking among the waving costume designers.

Key words: scenic image, emotions, inspiration, impressionism, an academic ideal, a project.

В мире, где человек сталкивается на своем пути с огромным количеством информации, воспитание личности с ассоциативно-образным мышлением имеет на сегодняшний день особо важный и актуальный характер. Как принято считать, любое творчество – это нестандартное видение мира, это свобода и основа многих инновационных открытий.

Любую личность, осуществляющую творческую деятельность, сложно представить без владения ассоциативно-образным мышлением, без развитой фантазии и воображения.

Для более полного раскрытия творческого потенциала, для развития ассоциативно-образного мышления у будущих дизайнеров по костюму, необходимо на протяжении всего учебно-творческого процесса обучения решать ряд важных задач:

- создать условия, способствующие раскрытию творческого потенциала у студентов, развивать их воображение и фантазию, пробуждать эмоции;
- расширить и закрепить теоретические знания в области теории искусств, раскрыть роль искусства не только художественно-проектной деятельности, но и в жизни в целом;
- всячески способствовать эффективному преодолению трудностей, возникающие у студентов в процессе понимания искусства, в определении стилистики произведения;
- оптимизировать процесс изучения творчества художников, путем констатации интересных событий из биографии или творчества;
- постоянно способствовать развитию эстетическому вкусу и культурному потенциалу студентов.

В современном обществе бытует мнение, что дизайн это искусство больших городов. Его плоды формируют предметный мир современного человека, отчасти заменяя естественные ландшафты и природные образования. Страдающее от недостатка «естественных» впечатлений общество все чаще обращается к опыту предыдущих поколений и их открытиям, творчеству и мировоззрению, пытаясь постичь гармонию созданных ими творений. Это, в какой-то мере, объясняет стойкий интерес дизайнеров к богатствам традиций, в том числе к образам и конструкциям. Обращение к творческому источнику позволяет повысить образность и эмоциональное содержание творческих проектов. В большинстве случаев для создания нужной атмосферы и желаемых ассоциаций дизайнер может ограничиться визуальной информацией – произведениями искусства. Однако серьезная работа над проектом требует специальных знаний, в том числе истории искусств. Отсутствие таковых знаний приводит к обеднению первоисточника и возникновению упрощенных стереотипов. Искусство, являющееся неотъемлемой частью национальной культуры, активно влияет на формирование художественного вкуса, обогащает профессиональное восприятие и способствует развитию ассоциативно-образному мышлению.

В любом театральном представлении, важную роль играют костюмы, при помощи которых автор выражает основной замысел спектакля. И в основе любых театральных постановок, творчество импрессионистов, их методы и приемы могут стать основой, так как именно они наиболее естественно и живо стремились запечатлеть реальный мир в его

подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления. Для творчества художников импрессионистов характерно изображение фрагментарности мира, нестандартные поиски композиционных решений, случайных ситуаций, неожиданные ракурсы и точки зрения. Протест против академической школы, передача сиюминутного настроения и состояния посредством передачи света, самого цвета, воздуха, атмосферы – это главные концепции, которых придерживались импрессионисты. В целом, тематика картин было связано с изображением городского пейзажа и проявлением в них элементов индустриализации, с сельским пейзажем, с сюжетно-тематическими полотнами, с портретами танцовщиц, парижанок и модисток. И во всех своих полотнах художники стремились передать сиюминутное состояние, используя беглый мазок и чистые цвета, исключив чёрный цвет. Работы выглядели фрагментарно, больше напоминали этюды. Причиной зарождения импрессионизма принято связывать с появлением фотоаппарата [4].

Что касается творчества одного из ярчайших художников импрессионистов Э. Дега, то он создал огромный цикл работ, в которых каждый может найти для себя что-то интересное и важное. Его картины остались навсегда произведениями искусства с большой буквы. И чем больше творчества Э. Дега подвергается апробации, тем больше исследователи сталкиваются со спорными выводами. В данной статье представлена проблема о ассоциативно-образном мышлении, о контрасте чувств, эмоций и терзаний при создании авторского проекта «Летят гуси».

При создании дизайнерского проекта, в первую очередь, хотелось акцентировать внимание на контрастах цвета, материала и самих эмоций. Подобные контрасты были найдены в картинах балетной тематики Э. Дега «Танцовщица только предлог для рисунка». Взяв во внимание грацию и изящество балета, в проекте была использована цветовая гамма от ярко белого до молочного. И лишь контрасты синего, розового и желто-зеленого цвета указывают на переосмысление цветового строя картин Э. Дега [1]. Его яркая постель и использование дополнительных цветов привлекают внимание. Художник глубоко и эмоционально передал то впечатление, которое он получил от блестящей работы балерин и наделил своими впечатлениями и нас, зрителей. Что касается передачи света, то художник использовал освещение постановочное, как на аванс сцене.

Работу над проектом «Летят гуси», можно разделить на алгоритм исследования и поэтапный анализ, способствующие развитию ассоциативно-образного мышления:

Первый этап - исследование типов и форм костюмов в балетной тематике картин Э. Дега, определение частоты встречаемости вещей одного типа и наиболее распространённые сочетания цветов. Классификация изделий выбранного типа.

Второй этап – композиционный анализ, включающий в себя изучение наиболее распространенных пропорции, их масштабность, внешние очертания, их приближение к простым геометрическим формам.

Третий этап – графический анализ, в рамках которого перечисляются структурные элементы и их взаимосвязи, в том числе фурнитура и другие элементы декора (Рис. 4).

Четвёртый этап – анализ формы, который предполагает изучение исходных формообразующих элементов, соподчинённость этих элементов, выделение основных и вспомогательных форм, фактура и цвет материала.

Пятый этап – анализ конструкции, включающий перечисление конструктивных элементов, способы их предварительной обработки и приёмы их соединения в готовое изделие, оправданность применения декора с точки зрения конструкции.

Шестой этап – анализ элементов декора. Пропорциональное соотношение, места расположения, конфигурация и материал.

Возможно, творчество никакого другого художника никогда не было более тесно связано с изображениями танцовщиц, как творчество Эдгара Дега. Более половины из всего количества его картин, рисунков и скульптур посвящены творчеству артистов балета конца XIX века. Практически все свое дарование Э.Дега отдал миру театра, отвлекаясь от него только ради скачек (это вторая любимая тема мастера). Его излюбленные персонажи, балерины, позволяли художнику узнать о своем мире многое, в том числе и закулисную жизнь. Балет, который видится из зрительного зала как мир прекрасных иллюзий, обретает у Э.Дега подлинно человеческий смысл: он открывает в нем упорный труд, напряжение тела, испытание воли. Для изображения своих сцен художник выбирает угол зрения, который позволяет зрителю увидеть, каким напряженным трудом достигается удивительная легкость балетных па. Работы Э. Дега, производящие на зрителя впечатление необыкновенной легкости, воздушности, изящества, хранят в себе тайны мастерства, приобретенными долгим трудом и постоянными, практически нескончаемыми усилиями в стремлении к совершенству. Возможно, именно своих «танцующих» героинь мог бы поблагодарить мастер за то, что научили его этой кажущейся легкости и воздушности, которая на поверку всегда оказывается результатом серьезного, воистину титанического труда. Произведения Э. Дега «Голубые танцовщицы» 1897, «Танцевальный класс» 1871-1874 и «Балерина и женщина с зонтом» 1882, привлекают необычной интерпретацией автором физических и психологических изменений актрис балета. Автор использует необычные ракурсы тел, в которых заметна острая худоба девушек, не постановочные позы, а естественные, тем самым Э. Дега хотел показать индивидуальность каждой танцовщицы, так как на сцене они были

все приравнены к академическому идеалу. Каждый зритель наблюдает за грацией и пластичностью балерин, но за этим скрывается всеобъемлющий ежедневный труд (Рис.1).

Рис. 1. Э. Дега. Голубые танцовщицы, 1897

Так Э. Дега хотел передать жестокое подавление индивидуальности балерин, и это послужило источником вдохновения для создания маски на лице модели, под которой вы не узнаете, кто является моделью. Одинаковые улыбки, движения рук и ног, прически, пачки и пуанты влияют на психику актрис.

Лишь в работах «Танцевальный класс», «Балерина и женщина с зонтом» зритель может наблюдать за естественным поведением девушек, в них они расслаблены и выражают свои настоящие чувства (Рис.2,3). Случайность, гипертрофированность, парадоксальность становится композиционным принципом в творчестве Э.Дега [3].

Рис. 2. Э. Дега. Танцевальный класс, 1871-1874

Рис. 3. Э. Дега. Балерина и женщина с зонтом, 1882

Вместе с анализом картин необходимо и апробировать историю сценических костюмов. Само понятие «костюма» чуждо традиционному укладу, в котором существует понятие «одежды» и ее разновидностей. По одежде определяется социальное положение, традиционная одежда всегда несёт в себе элемент местного своеобразия даже в пределах одной области. Отсюда следует, что восстановление по достоверным образцам традиционной одежды также становится одной из задач фольклорного ансамбля. Даже при общности составных частей и кроя одежды, у каждого участника театральной постановки есть возможность сохранить свою индивидуальность. Как показал проведённый анализ, исполнители театрального представления редко стремятся к полной исторической достоверности, ограничиваясь в большинстве случаев той или иной степенью точности.

Современный эстрадный ансамбль, ставящий своей целью воссоздание традиций народной культуры, должен ориентироваться не только на сценические формы деятельности, но и на постижение глубинных основ фольклора. Костюм, как целостный художественный ансамбль, в котором согласованы и соподчинены составные части одежды: головной убор, обувь, украшения. В нём гармонично сочетаются узорное ткачество, вышивка, аппликация, искусство кружевоплетения и мастерство обработки кожи, золотное и жемчужное шитьё. Вот почему так важно познать все скрытые смыслы костюма, его специфику, основные этапы сложения образно - семантической и художественной структуры, выявить факторы, влияющие на эволюцию костюма, по средствам изобразительного искусства, в различные исторические периоды.

В качестве творческого источника для вдохновения в создании проекта «Летят гуси», дополнительно, были использованы авангардные течения (Рис.4).

Рис. 4. А. Баевская. Проект «Летят гуси», 2017

В частности, боксерские перчатки, как взаимосвязь спорта и танца, где существуют конкуренция и несправедливость. В авторском проекте «Летят гуси» были использованы исключительно мягкие материалы: мех, шерсть и хлопок, чтобы защитить психологическую «оболочку» образа. Юбка-пачка является цитированием пачки балерин, но в ней подчеркнута и усилена форма при помощи нижнего каркаса. Также меховые тапки - это прообраз пуант, но уже более удобных и домашних, в которых девушке не придётся выполнять сложные движения. Головной убор становится решающей деталью композиции. В последнее время всё больше внимание уделяется аксессуарам, используемым при оформлении костюма. Наиболее ярким примером создания гармоничной формы с использованием всевозможных средств композиции с учётом закономерностей ее построения и технологических приёмов изготовления является народный женский головной убор – кокошник. Здесь происходит классификация по поло-возрастному и социальному признакам, по форме, по конструкции и по применяемым материалам. Можно привести ряд примеров, касающихся трансформации и анализа элементов декоративно-прикладного творчества, использованного в орнаменте головных уборов - кокошниках. В них иногда вводились геометрические и растительные орнаменты в технике золотого шитья. Созданный авторский проект «Летят гуси» можно ассоциировать с конфликтным противоборством «Черной» и «Белой» лебеди.

Следует отметить, что само возникновение форм фольклора и творчества происходит в связи с определённой обрядовой или бытовой практикой. Важно осовременивать и интерпретировать опыт прошлого. Так становится необходима примерная подлинность, в

основе которой лежит ее художественная и эмоционально-логическая, интеллектуально-психологическая целесообразность. Тем более что потребность к обновлению художественных ценностей и эталонов органична и у человека, и у общества, ибо является залогом неизбежности авангарда и всевозможных экспериментов.

Графический анализ расширит творческие возможности дизайнера. Для такого анализа поэтапно изучают визуальные характеристики источника: форму, структурные элементы, конструкцию, элементы декора, фактуру и цвет (Рис. 5).

Рис.5. А. Баевская. Графические эскизы к проекту «Летят гуси», 2017

В заключении, можно сделать вывод, что творческий источник вдохновения - это не просто основа для создания любого дизайнерского проекта, это важный аспект для развития ассоциативно-образного мышления у будущих дизайнеров костюма. Оценить прекрасное, истинное произведение искусства, может только человек с развитым художественным вкусом и ассоциативно-образным мышлением. В данной ситуации именно искусство должно помочь современному человеку найти новый эстетический идеал, основанный на высокой духовности культуры.

Список литературы

1. Крючкова В. Мастера живописи. – М.: Белый город, 2003. – 48 с.
2. Преображенская И. В. Методы проектирования в дизайне одежды [Электронный ресурс] / И.В. Преображенская // Блог Ирины Преображенской, 2015. – 17 декабря. URL: <http://irapr.ru>.
3. Прокофьев В. Н. Об искусстве и искусствознании. Пространство в живописи Дега // Прокофьев В. Н. – М.: Искусство, 1985. – 304 с.
4. Ревалд Д. История импрессионизма / пер. с англ. Мелковой П.В. – М. : Республика, 1999.– 415 с.

5. Джонс Сью. Fashion-дизайн. Все, что нужно знать о мире современной моды. Пер. с англ. / С. Джонс – СПб., 2012. – 176 с.