

RU

Развитие ассоциативно-образного мышления в процессе создания цветографических композиций

Бортникова Н. В.

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам развития ассоциативно-образного мышления студентов через процесс создания формальных композиций. Цель исследования заключается в разработке и апробации авторской методики в рамках экспериментальных творческих заданий по цветоведению, так как именно с помощью цвета можно наиболее ярко, емко, неординарно выразить свои чувства, эмоции. Научная новизна исследования заключается в предложенном автором алгоритме построения формальных цветографических композиций, используемых для развития ассоциативно-образного мышления, а также в выражении полученных эмоций и ассоциаций через эссе-размышление по итогу выполненного задания. В результате представленный алгоритм можно считать одним из методов в развитии ассоциативно-образного мышления, что очень важно в учебном процессе и профессиональном росте студентов творческих направлений.

EN

Developing Associative and Visual Thinking in the Process of Creating Colour Graphic Compositions

Bortnikova N. V.

Abstract. The article addresses topical issues of associative and visual thinking development in students through the process of creating formal compositions. The purpose of the research is to develop and test the author's methodology within the scope of experimental creative tasks in colour science, since it is with the help of colour that one can most vividly, succinctly and unconventionally express feelings and emotions. Scientific novelty of the research lies in proposing an algorithm for creating formal colour graphic compositions used for associative and visual thinking development, as well as in expressing obtained emotions and associations through a reflective essay upon the task completion. As a result, the presented algorithm can be considered one of the methods in associative and visual thinking development, which is very important for educational process and professional growth of students majoring in creative arts.

Введение

В настоящее время предметно-пространственный мир, окружающий человека, можно рассматривать как некую структуру, основанную на индивидуальных потребностях человека и требующую создания эстетически выразительной материально-пространственной среды. При этом задача художника и дизайнера заключается в стремлении к неординарному решению, творческому подходу, чтобы сделать пространство живым, наполнив его смыслом. В современном мире с возросшей ролью электронных, медиасредств, цифровых технологий именно эмоции, вызванные художественными образами и ассоциациями, могут стать отправной точкой в окружающем пространстве к выделению из реальной действительности своего «Я». Именно творческое ассоциативное мышление выявляет взаимосвязь предметов и явлений, способствует формированию ярких, запоминающихся композиционных образов, возникающих не на логической, а на чувственной эмоциональной основе. При этом творческие работы, основанные на ассоциативно-образном мышлении, развивают изобретательность, фантазию, заставляют творчески мыслить, в чем и заключается актуальность данного исследования. Развивая эту мысль, обратимся к статье Г. С. Филипповой «Развитие ассоциативно-образного мышления студентов». Она пишет: «Важно научиться мыслить образами. Чем более разнообразные ассоциативные представления на заданную тему возникают в воображении, тем шире диапазон возможностей дизайнера, тем более оригинальные и интересные идеи воплотятся в его цветовых композициях, эскизах, моделях» [16, с. 109]. Поэтому формирование ассоциативно-образного мышления является одной

из приоритетных задач в рамках развития профессионально-личностных качеств человека, студента, и огромная роль в этом принадлежит искусству. «Процесс творчества сопряжен с процессом самопознания и самореализации. Когда человек занят художественной деятельностью, он “творит” собственный мир – таким, каким он хотел бы видеть его, и себя в этом мире» [12, с. 46].

Большим потенциалом для развития ассоциативно-образного мышления в рамках изобразительного искусства и дизайна обладают такие дисциплины, как цветоведение и композиция, которые дают неограниченные возможности для раскрытия творческого потенциала. Именно посредством цветографических формальных композиций можно передать идейный замысел всего произведения, так как «образ в дизайне – идеально-чувственное предметное представление смыслов и идей, возникающее в процессе формирования замысла, проектирования, создания и восприятия вещи» [15, с. 166].

Задачи исследования: изучить и проанализировать существующие учебно-методические разработки в рамках темы исследования; апробировать результаты экспериментального творческого задания по цветоведению, направленного на формирование культуры цвета и развитие ассоциативно-образного мышления студентов.

Теоретической базой исследования по проблемам изучения образа и ассоциативно-образного мышления в искусстве и в социокультурном пространстве послужили труды таких мыслителей, как М. М. Бахтин [1], В. П. Зинченко, Н. Ю. Вергилес [5], З. Фрейд [17], К. Г. Юнг [18] и др. Также в основу настоящего исследования легли теоретические и практические труды по цветоведению Й. Иттена [6], В. В. Кандинского [7], О. А. Корепановой [9], В. Ю. Медведева [10], О. В. Якуповой [19] и др.

В качестве методов исследования использованы общенаучные методы, а именно: изучение и анализ теоретических источников, наблюдение и описание, анализ творческих работ студентов.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработаны и апробированы экспериментальные задания по развитию ассоциативно-образного мышления на занятиях по дисциплине «Цветоведение». Материалы исследования были использованы в обучении студентов по направлению «Искусство костюма и текстиля» в Удмуртском государственном университете. Результаты исследования также могут быть использованы в рамках таких дисциплин и спецкурсов, как «Художественное проектирование костюма», «Цвет в костюме», «Композиция» и других.

Предпосылки исследования ассоциативно-образного мышления и их отражение в практической деятельности

Ассоциативно-образное мышление представляет собой мышление, построенное на ассоциации, на восприятии и представлении в образах. Наибольший эффект данного метода достигается путем обращения к большему разнообразию идей окружающей действительности. Эта мысль прослеживается в определении самого слова «ассоциация». Ассоциация (от лат. *associatio* – связываю) – способ достижения художественной выразительности, основанный на выявлении связи чувственных образов, возникающих в процессе непосредственного отражения действительности, с представлениями, хранящимися в памяти или закрепленными в культурно-историческом опыте человеческой жизнедеятельности.

Ассоцианизм или ассоциативная психология как явление были сформулированы еще Аристотелем, который впервые выдвинул идею о том, что образы, возникающие без внешней видимой причины, являются продуктом ассоциации. При этом подход к объяснению мышления как ассоциации представлений вошел в силу только в XVIII-XIX веках [13].

В эпоху глобализации форма поиска индивидуальности и самоидентификации определяет развитие процесса формирования культуры творческой личности и, как следствие, интереса к ассоциативно-образному мышлению. Эту тенденцию можно проследить в работах многих исследователей.

Так, согласно учениям об архетипах К. Г. Юнга, образы, их семантическое значение, становятся содержанием произведений художников и вытекают из опыта коллективного бессознательного в искусстве: «Творческий процесс, насколько мы вообще в состоянии проследить за ним, заключается в бессознательной активации архетипического образа и в последующей разработке и оформлении этого образа в законченное произведение» [Цит. по: 4], при этом образы-картины аккумулируют в себе чувственный опыт человека и выразительные проявления окружающего мира [1]. По мнению исследователей, для выражения чувств и эмоций в виде образов-картин следует развивать такие качества, как любознательность, восприимчивость, наблюдательность и интуицию [5]. Продолжая эту мысль, Л. С. Выготский сформулировал «закон общего эмоционального знака», суть которого выразил словами: «...всякое чувство, всякая эмоция стремятся воплотиться в образы, соответствующие этому чувству. Эмоция как бы собирает впечатления, мысли, образы, созвучные настроению человека. Таким образом, богатая эмоциональная жизнь стимулирует развитие воображения» [3, с. 246]. Й. Иттен в своих работах обращал внимание на развитие когнитивных способностей студентов, постижение эмоционально-образного языка изобразительного искусства [6]. В. В. Кандинский через искусство ассоциативных структур раскрыл взаимосвязь интеллектуального и эмоционального в мировосприятии человека, которая прослеживается через субъективные, эмоциональные переживания. Основываясь на психофизиологической концепции цвета И. В. Гете [11], В. В. Кандинский выявил особенности психического воздействия цвета на душу человека и описал свойства основных цветов ассоциациями. Им был разработан курс по цветоведению, в котором изучение цвета проходило несколькими путями: цвет, как он мыслится (характер цвета, его свойства, сила и действие); цвет, как он наблюдается в природе; цвет в форме красок [7].

Рассмотрим некоторые примеры упражнений, нацеленные на развитие ассоциативно-образного мышления. Так, в учебном пособии О. А. Корепановой «Композиция от А до Я: ассоциативная композиция» упражнения представлены в виде игры слов-ассоциаций, выраженных посредством декоративных композиций [9]. В. Б. Устин в своем труде «Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве» в качестве эмоционального воздействия цвета на человека выделяет такие его ассоциации, как выражение чувств, психологические свойства, образно-эстетические свойства или выражение характера, которые взяты за основу заданий – формальных композиций, выполненных в технике коллаж [15]. В методической разработке О. В. Якуповой «Развитие ассоциативно-образного мышления на уроках изобразительного искусства как эстетическое воспитание обучающихся» делается акцент на простых заданиях, не требующих непосредственно изобразительной деятельности. Ассоциативно-образные композиции строятся на описании выражений (поговорок и фразеологизмов), включающих название цвета [19]. И. В. Соколова [14] и В. Ю. Медведев [10] ассоциативные образы представляют в виде плоскостных формальных композиций, построенных на ритме цветовых и тональных пятен и оптических иллюзиях. О. С. Катасонова предлагает выражать ассоциации через загадки и поговорки, отображая их в виде декоративных ассоциативно-образных композиций в технике монотипия, которая сама уже подразумевает неповторимость, спонтанность и уникальность изображения [8].

Из вышеизложенного следует, что ассоциативно-образное мышление представляет собой довольно многогранное явление, которое может быть выражено в различных формах художественной деятельности – ассоциативных цветографических композициях. Данные разработки представляют собой довольно существенную научно-методическую базу, включающую систематизированные данные, теоретические и практические, об ассоциативном мышлении, и содержащую большое количество упражнений по данной теме, которые постоянно пополняются новыми приемами и формами работы.

Алгоритм выполнения экспериментального задания по развитию ассоциативно-образного мышления на занятиях по дисциплине «Цветоведение»

Ассоциативные образы можно выразить различными способами и средствами. Одним из таких средств является применение цвета, который может приобретать определенную эмоциональную окраску благодаря ассоциациям. Именно с помощью цвета можно наиболее ярко, емко, неординарно выразить свои чувства, эмоции и связанные с ними образы и психическое состояние.

Рассмотрим подробнее алгоритм построения разработанного экспериментального задания, используемый для развития навыков ассоциативно-образного мышления. По этому поводу Р. В. Биценко говорит: «В процессе создания ассоциативной композиции важно понимать, что зрительные впечатления могут вызывать в том числе слуховые и вкусовые и другие виды ассоциаций. Именно поэтому можно “услышать” цвет и почувствовать его вкус и т.п. Так, музыку Моцарта называют “розовой”, а синие оттенки, к примеру, вызывают щелочной вкус» [2].

В рамках дисциплины «Цветоведение» был разработан блок занятий на тему «Цветовые ассоциации». Все занятия в блоке построены по единому принципу. Так, одно из занятий посвящено словам-ассоциациям, где цвет фигурирует как образная ассоциация и способствует раскрытию сущности и смысла слова.

Цветовые ассоциации можно подразделить на несколько больших групп: физические (температурные, фактурные, акустические, пространственные, весовые), географические (Вселенная, литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера), эмоциональные (позитивные, негативные, нейтральные) и т.д.

Задание. Выбрать любой визуальный ряд, состоящий из пары значений (ассоциаций), из предложенных преподавателем на занятии. Например, воздушный – земной; сладкий – кислый; раздраженный – агрессивный и т.д. Выбранные пары могут обладать как близкими, так и противоположными смысловыми значениями. На каждую ассоциацию студенту необходимо выполнить по три композиции и написать эссе. В итоге выполненное задание должно представлять собой два листа формата А3 с тремя композициями на каждом листе и эссе, выполненное на бумаге формата А4, объемом 1-3 страницы.

Композиция № 1. Выбранный визуальный ряд выполняют одним цветом, который наиболее точно характеризует данные слова.

Композиция № 2. Выбранный ранее визуальный ряд выполняют уже с использованием нескольких цветов. Цвет в ассоциативной многоцветной композиции является самым богатым и гибким выразительным средством, с помощью которого можно передавать ассоциативные эмоции и впечатления, имеющие различную тематику. В данном случае не только с помощью цвета можно выразить ассоциативный ряд, но и с помощью графической подачи, характера линий, пятен, фактуры.

Композиция № 3. Выбранный ранее визуальный ряд выполняют уже в технике «коллаж». Коллаж (от фр. collage – наклеивание, наклейка) – технический прием в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-нибудь основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. Суть данного метода заключается в довольно быстром образном, спонтанном воспроизведении идеи произведения в материале. За счет использования различных по плотности, цвету, фактуре материалов (бумага, текстильные материалы, фурнитура) произведение порой приобретает иное, более абстрагированное, символичное видение. Именно использование техники «коллаж» способствует формированию ярких, запоминающихся композиционных образов, возникающих не на логической, а на чувственной эмоциональной основе.

Эссе. Необходимо написать эссе-рефлексию, рассуждение на тему, почему именно эти цвета, композиционное решение, графическая подача, фактура и материалы выбраны для создания данной ассоциации. Эссе (от фр. *essai* – очерк, набросок) – первое впечатление, спонтанность, отсюда непринужденный стиль изложения, который перекликается со спонтанностью и легкостью выполнения самой формальной цветографической композиции. Эссе требует творческого осмысления проблемы, где самое главное отводится авторской позиции, личному видению проблемы и способов ее решения. Написание эссе основано на глубоком знании материала и интеллектуальном опыте студента. Для раскрытия данной темы необходимо определить список – цепь ассоциативных слов, проследить аналогию, систематизировать и оценить полученные результаты. Можно проследить следующую цепочку формирования ассоциативных связей: проблема – слово, которое наиболее емко характеризует или описывает данную проблему – создание аналогии – новая идея. А также необходимо написать, с какими трудностями пришлось столкнуться при выполнении задания.

Итак, метод ассоциаций или ассоциативных образов является одним из действенных методов в педагогической практике, искусствоведении, дизайнерской практике, он способствует развитию логического мышления и творческой активности, совершенствует механизмы запоминания, усиливает мотивацию, а также выступает в качестве генератора новых идей, нового взгляда на решение проблем или прикладных задач.

Результаты эксперимента

Студенты, выполняя задание, проявили большой интерес к данной теме, несмотря на то, что по ходу выполнения заданий возникали некоторые затруднения. Так, студентам при выполнении композиции № 1 было сложно подобрать только один цвет или его оттенок, который наиболее ярко и емко выражал определенную ассоциацию. При выполнении композиции № 3 – работы в технике коллаж – трудности выражались в правильном выборе текстильных материалов или бумаги определенного цвета или фактуры. Изначально студентам было трудно выразить свои эмоции в цвете и в материале, но по окончании всех работ в блоке трудности были преодолены. При написании эссе студенты изначально пользовались шаблонными фразами, затем стали свободнее выражать свои чувства и эмоции на бумаге, в том числе использовали профессиональную терминологию.

Особо стоит отметить работы студентов, выполненные в черно-бело-серой гамме и в черно-белой гамме с добавлением одного хроматического цвета. Несмотря на то, что данные работы немного отличаются от общей концепции задания, такие композиции за счет ритма пятен, линий, контрастного тона показывают нестандартное мышление студента, креативность, заставляют задуматься и взглянуть на привычное проявление эмоций и ассоциаций по-новому. У работ, выполненных в таком стиле, есть определенные перспективы в художественно-творческом и педагогическом процессе.

Положительные моменты при выполнении заданий заключаются в том, что такой формат проведения занятий является интересным, увлекательным, что способствовало лучшему усвоению материала студентами. Студенты смогли проявить активность, эмоциональность, усердие, вдумчивость, сосредоточенность при выполнении заданий, в том числе при написании эссе. Таким образом, студентам оказалось гораздо интереснее и легче запомнить новую информацию и проявить свои творческие способности и фантазию. Студенты стали более осмысленно подходить к решению поставленных перед ними задач и создавать многозначные выразительные ассоциативные образы в своем творчестве.

Заключение

В ходе исследования были проанализированы подходы к объяснению мышления как ассоциации ведущими мыслителями XIX-XX веков, а также приведены примеры упражнений на развитие ассоциативно-образного мышления, рассмотренных в разных научных трудах и учебных пособиях. Насчитывается множество подходов к изображению ассоциаций. Несмотря на разнообразие методик, которые направлены на развитие ассоциативно-образного мышления студентов, автором разработан свой алгоритм проведения занятий по цветоведению. Задание включает в себя три композиции и эссе-размышление.

Представленный алгоритм выполнения задания развивает изобретательность, фантазию, заставляет мыслить иносказательно, формирует творческий потенциал, способствует видению окружающей действительности с нового ракурса. Ассоциативные цветографические композиции могут содержательно и образно раскрыть творческую идею. Данный метод является одним из самых простых, но в то же время действенных методов в генерации новых идей или принятии нестандартных решений. Процесс реализации создания ассоциативно-образных цветовых композиций сопровождается положительными эмоциями, способствует развитию ассоциативно-образного мышления, раскрывает индивидуальные творческие способности. А применение рассмотренного алгоритма в учебном процессе позволяет разобраться в тонкостях тонального и колористического решения композиции. Процесс его создания обладает развивающими, образовательными и воспитательными функциями и позволяет не только активизировать ассоциативно-образное мышление, воображение, но и познавательные функции в целом. Таким образом, цветовые ассоциативно-образные композиции являются одним из актуальных методов обучения творчеству и могут быть использованы для улучшения профессиональной подготовки студентов.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в более детальной проработке темы, в более глубоком исследовании развития ассоциативно-образного мышления в психолого-педагогическом, социальном, культурологическом и иных аспектах.

Источники | References

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров. М.: Искусство, 1986. 445 с.
2. Биценко Р. В. Развитие художественно-образного мышления в процессе создания ассоциативной композиции [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-hudozhestvenno-obraznogo-myshleniya-v-protse-ssozdaniya-assotsiativnoy-kompozitsii> (дата обращения: 30.03.2021).
3. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968. 576 с.
4. Жукова О. А. Теория творчества и современное образование [Электронный ресурс]. URL: <http://www.den-zadnem.ru/page.php?article=368> (дата обращения: 13.04.2021).
5. Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа. М.: Изд-во МГУ, 1969. 107 с.
6. Иттен Й. Искусство цвета [Электронный ресурс]. URL: http://linterum.ru/wp-content/uploads/2017/02/Iokhannes_Ippen_Iskusstvo_tsveta.pdf (дата обращения: 13.04.2021).
7. Кандинский В. В. О духовном в искусстве (живопись) / Из архива русского авангарда. Л.: Фонд «Ленинградская галерея», 1990. 67 с.
8. Катасонова О. С. Развитие ассоциативно-образного мышления учащихся детской школы искусств в процессе изучения законов цветоведения и колористики [Электронный ресурс]. URL: http://www2.bigpi.biysk.ru/vkr2018/file/iiid_10_07_2020_07_37_49.pdf (дата обращения: 30.03.2021).
9. Корепанова О. А. Композиция от А до Я: ассоциативная композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 458 с.
10. Медведев В. Ю. Цветоведение и колористика: учеб. пособие (курс лекций). СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. 116 с.
11. Месяц С. В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете (часть первая). М.: Кругъ, 2012. 464 с.
12. Пискулина С. С. Лоскутный образ в рамке // Образование в современной школе. 2009. № 4. С. 46-53.
13. Словарь художественных терминов [Электронный ресурс]. URL: <https://www.art-spb.ru/article/182> (дата обращения: 14.04.2021).
14. Соколова И. В. Развитие ассоциативного цветового мышления на примере формальной композиции [Электронный ресурс]. URL: <https://docplayer.ru/52910506-Razvitie-asociativnogo-cvetovogo-myshleniya-na-primere-formalnoy-kompozicii.html> (дата обращения: 02.04.2021).
15. Устин В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие. Изд-е 2-е, уточн. и доп. М.: АСТ; Астрель, 2007. 239 с.
16. Филиппова Г. С. Развитие ассоциативно-образного мышления студентов // Образование и наука. Известия УРО РАО. 2009. № 5 (62). С. 105-110.
17. Фрейд З. Толкование сновидений [Электронный ресурс]. URL: https://www.koob.ru/freud_zigmind/the_interpretation_of_dreams (дата обращения: 13.04.2021).
18. Юнг К. Г. Сознание и бессознательное / пер. с англ. СПб. - М.: Университетская книга; АСТ, 1997. 544 с.
19. Якупова О. В. Развитие ассоциативно-образного мышления на уроках изобразительного искусства как эстетическое воспитание обучающихся [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2019/11/03/razvitie-assotsiativno-obraznogo-myshleniya-na> (дата обращения: 30.03.2021).

Информация об авторах | Author information

Бортникова Наталья Вячеславовна¹, к. культ.
¹ Удмуртский государственный университет

Bortnikova Natalya Vyacheslavovna¹, PhD
¹ Udmurt State University

¹ bortnicova.natasha@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 01.04.2021; опубликовано (published): 31.05.2021.

Ключевые слова (keywords): ассоциативно-образное мышление; цветоведение; цветографические формальные композиции; associative and visual thinking; colour science; colour graphic formal compositions.