

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ. КРЕАТИВНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО

Буханов Геннадий Владимирович, старший преподаватель кафедры «Рекламы, связей с общественностью и дизайна» ФГБОУВО Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Аннотация. В статье рассматриваются три составляющих профессиональной деятельности дизайнера-графика: креативность, творчество, проектное мышление: их особенности, взаимосвязь, отличия. Влияние этих составляющих на течение проектного процесса. Пути формирования соответствующих этим качествам навыков и умений в рамках учебного процесса при подготовке дизайнеров-графиков с использованием метода проектов.

Ключевые слова: проектное мышление, креативность, творчество, дизайн, проектирование, графический дизайн, методы проектирования

PROJECT THINKING. CREATIVITY. CREATIVITY.

Gennady V. Bukhanov, senior lecturer

Annotation. The article considers three components of a graphic designer's professional activity: creativity, creativity, and project thinking. Their relationship, differences, and features. Influence of these components on the course of the project process. Ways to develop skills and abilities corresponding to these qualities in the educational process when preparing graphic designers using the project method.

Keywords: project thinking, creativity, creativity, design, design, graphic design, design methods

Введение.

Часто в обсуждении профессиональной деятельности дизайнера можно услышать что-то о проекте, проектировании, проектности. Как объяснить смысл этого коренного понятия. В самом названии деятельности дизайнера – проектирование, создание дизайн-проектов. Что само по себе является тавтологией, поскольку дизайн и есть проект. Вот определение из Википедии. Дизайн (от [англ.](#) *design* – проектировать, чертить, задумать, а также проект,

план, рисунок)... А вот наиболее важное...«в более широком смысле дизайн не только призван к художественному конструированию, но и должен участвовать в решении более широких социально-технических проблем функционирования производства, потребления, существования людей в предметной среде, путём рационального построения её визуальных и функциональных свойств». Можно продолжить. В моем представлении, задачей дизайна является создание наиболее благоприятных условий для взаимоотношения людей.

Проектное мышление является определяющим профессиональным качеством, наряду с творческими параметрами профессии в деятельности дизайнера. Эти качества определяют различные характеристики проектировщика. Первое рационально, подчинено цели и средствам. Второе – свободное, эмпирическое, полетное состояние мысли и чувства того же человека. Два эти качества напрямую связаны и являются взаимозависимыми и дополняющими друг друга.

С творческими параметрами кажется проще - творческое и творческое. Как его объяснить или описать? Между тем, следует разобраться. В последнее время популярным и даже модным стало определение «креативный». Суть творческий. Но не совсем. Некоторые исследователи разделяют понятия «творческий» и «креативный». Творческое мышление связывают с созданием художественных образов, моделированием объектов искусства и воплощением в различных технологиях. Креативное мышление чаще связывают с изобретательством, открытиями, генерацией нестандартных идей. В этом понимании креативное мышление приближается к проектному.

Креативность.

Понятие креативность происходит от лат. creative или creatio, имеющий смысл творчество, созидание, творение. (термин Дж. Гилфорда). Veni, creatorspiritus! Потрясающая своей глубиной и многогранностью фраза? «Приди, дух творящий!». И движение, и творение, и дух.

Сложившиеся к настоящему времени психологические подходы имеют

разные основания в определении сущности понятия «креативность». Можно выделить несколько подходов. С моей точки зрения, незначительно отличающихся друг от друга:

- Креативность как свойства всей личности, понимание креативности как особенности интеллекта, уровня или свойства мышления, как способности в целом, как потребности личности в преобразовательной деятельности человека при условии активного взаимодействия с средой.

- Креативность определяет способность к творчеству. Способность порождать необычные идеи необходима для создания нестандартных произведений дизайна. Способность отклоняться от традиционных схем мышления позволяет дизайнеру эффективно и эффектно решать проектную задачу, находить неожиданные, парадоксальные, ассоциативные варианты решения. - Креативное мышление связано с генерацией новых нестандартных идей, определяет способность к изобретательству и открытиям.

Иначе говоря, креативность – это такое свойство личности, которое делает человека более творческим, гибким и приспособленным к различным изменяющимся условиям своей сферы деятельности, активно откликающимся на эти изменения и использующий меняющуюся ситуацию в целях эффективного решения задач проекта.

Я разделяю эту позицию в целом. Креативность – свойство личности. Креативность как потребность к преобразованиям, особенности интеллекта, его гибкость, парадоксальность, ассоциативность. Креативное мышление дизайнера отличает поисковое начало, способность генерировать идеи, создавать концепции, воспринимая явления и процессы окружающей действительности в необычных сочетаниях, с необычной стороны, в новом контексте.

В техническом смысле, в инструментальном плане можно говорить о развитии некоторых интеллектуальных способностей, характеризующих эту самую креативность. В их числе гибкость, оригинальность мышления, любознательность, многовариантность, умение организовывать и

структурировать информацию, образность мышления, визуализация, осознанность, наблюдательность, логику. В этой связи можно говорить о возможных инструментах формирования и развития, наряду с иными творческими способностями и техническими навыками.

Творчество.

Творчество в научной литературе рассматривается достаточно размыто. Как некая категория философии, культуры, психологии, выражающая высший смысл деятельности человека, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции.

Так же некий аспект развития личности, относящийся к переходу на высокий интеллектуальный уровень: Одаренность, фантазия, оригинальность, интуиция, воодушевление, открытие – термины, относящиеся к понятию творчества. Термин «творчество» не имеет строгого научного понятия, скорее служит программным лозунгом. При описании характера творческого процесса наиболее часто звучит теория Уоллеса, определяющая четыре этапа. Формулирование идеи, инкубация, инсайт – озарение и проверка или реализация. Ключевое в этой цепочке - озарение. После стадии инкубации отложенная проблема видится в ином свете, картина складывается в цельный образ.

Способность к творчеству – относительно устойчивая характеристика личности. Одаренность – природная основа, имеющая возможности для развития. Очевидно, что врожденные данные имеются у незначительного числа людей и имеют различные характеристики. Более того, с возрастом развитие природных навыков становится все более затруднительным в силу физиологически и психологических факторов, накопления стереотипов восприятия. Вся деятельность, учебная и практическая, реальная проектная практика способствует этому развитию. Творческая деятельность предполагает не просто некие общие способности к ней, а разное сочетание специфических

способностей. Это комплекс умений и навыков, позволяющих самостоятельно решать основные творческие задачи.

Творчество – духовно-практическая деятельность, в результате которой появляются оригинальные культурные, технические или научные ценности, значимые для преобразования действительности.

Творческое состояние дизайнера во многом сродни творческому воображению, которым обладают художники, поэты, композиторы, музыканты, артисты, представители других творческих профессий. Однако в дополнение к свойствам творческого воображения оно отличается «методологической дисциплинированностью».

Творческий процесс – очень личностный и даже интимный, процесс развития творческой индивидуальности весьма непрост и долгод. Таинственный и даже мистический.

Тем не менее, «всякий процесс, в том числе и творческий, имеет начало, изменение по ходу процесса и, соответственно, какое-то завершение ... Поэтому выделяются и рассматриваются различные стадии, уровни и типы процесса творческого мышления». [1] Таким образом. Несмотря на эмпирический и эмоциональный характер творчества, мы имеем организационную и логическую структуру. Наиболее структурировано это можно обнаружить в проектом процессе в дизайне и архитектуре.

Проект, проектное мышление в графическом дизайне.

Проектное мышление (designthinking) – явление не только дизайнерское. Более того, принципы проектного мышления распространяются на всю деятельность человеческого сообщества в различных сферах. Можно говорить о дизайне медицины, дизайне образования, дизайне экономики и далее. Проектное мышление формирует и эксплуатирует умение «переосмысливать будущее, структурировать и переструктурировать информацию об объекте, его развитии, внешних и внутренних связях и будущем его состоянии». [2] Эта цитата из статьи, посвященной управлению в экономике. И это наиболее

важный вектор развития проектного мышления. Таким образом, принципы проектного мышления интегрируются, пусть и не так скоро, как хотелось бы, во все сферы жизнедеятельности. Дизайн как технология – это колоссальный тренд. Дизайн – деятельность творческая по своей природе. Но не в мистическом плане, не в романтическом ключе. Творческий процесс создает новые концепты, рождает новые идеи. Проектное мышление – это анализ потребностей людей, отношений людей с людьми, сообществами, товарами в самом широком смысле. Идея и идеология тоже может быть товаром. Не забывая об этом, тем не менее, сосредоточимся на нашей теме применительно к дизайну.

В графическом дизайне проектность, проектное мышление являются наиважнейшими характеристиками. Недостаточно создать красивую картинку. Важнее, создать продукт работающий, решающий конкретные задачи заказчика, потребителя. Итак, во главе угла цель проекта. Его сущность, оптимизация коммуникаций, воздействие, продвижение. Не важно, товар, услуга, идеология, культурное событие. По меткому определению Питера Друкера, деятельность дизайнера – это «превращение потребности в спрос».

Проектное мышление позволяет определять наиболее точные, оптимальные и эффективные решения, соответствующие поставленным задачам и условиям, чаяниям заказчика проекта и конечного потребителя. Дизайн, безусловно, творческая деятельность, но имеет четкие параметры, связанные с бизнесом и социумом, ограниченные рамками технического задания, целевой аудиторией, особенностями потребления и свойствами товара, целями заказчика, стратегией продвижения и многими, не очень «творческими», конкретными параметрами. Этот баланс творческого и проектного необходимо сохранять, находя оптимальное соотношение. Стараясь избежать перекосов в ту или иную сторону. Как в архитектуре: «польза, прочность, красота». Так в дизайне «функциональность, эффективность, технологичность». Красиво – не оценочная категория в области дизайна. По возможности, красиво.

В процессе изучения исследований, посвященных принципам проектного мышления, обращает на себя внимание мнение об отсутствии духовности в этом деле. Проектное мышление рассматривается как деятельность. Ориентированная в первую очередь на достижение материальных результатов. «Проектное мышление - новый тип сознания, знания и деятельности человека сугубо прагматической ориентации, направленный на конструирование «идеального» (с материальной точки зрения) будущего. Духовная составляющая в проектном мышлении отсутствует». [3]

Не разделяю этого мнения. Именно духовная составляющая, ставящая своей целью реализацию истинных желаний и мечтаний человека, является важным маркером в этом процессе. Проектное мышление антропоцентрично. Оно всегда ищет уникальные решения, ориентированные на человека. Универсальных решений не существует. «Чисто технологический взгляд на инновации сегодня не обеспечивает стабильности, а философия управления, основанная на выборе старых стратегий, уступит место новым разработкам...» «В противоположность подборщикам научного управления... дизайн-мыслители знают: не существует «наилучшего решения». [4]

Проектное мышление отличается фокусировка на потребностях потребителя, междисциплинарность, нелинейность мышления, многозадачность, целостность, позитивный фокус.

Проектное мышление балансирует между научным, рациональным, логическим, аналоговым методом и эмоциональным, иррациональным, поэтическим, художественным подходом, объединяя и сочетая в себе лучшие для данного проекта свойства каждого метода.

Проектный метод в образовании.

В процессе обучения студентов-графиков активно используется проектный метод. Студентам предлагается сформулировать тему и цели проекта, опираясь на свой социальный и культурный опыт. У каждого формируется своя персональная тема, волнующая проектировщика, вызывающая его живой

интерес. Темы, связанные с политической, культурной жизнью, процессами, происходящими в обществе. Таким образом, задачи имеют реальный практический характер и обладают возможностями для реализации. По опыту нескольких лет реализации данной учебной практики можно очертить круг тем, определяющий личностные, гражданские, политические, культурные векторы поколения. Волонтерское движение, феминистические вопросы, собственное литературное творчество, исследование творчества художников и писателей, профессиональное самоопределение. Это лишь часть тем, выбираемых для проектирования. Работа ведется в течение двух семестров с интеграцией локальных, небольших, одно-двухнедельных проектов с конкретными сроками сдачи. Как правило, это театральные плакаты, социальные плакаты, айдентика для конкретных производителей и товаров. Таким образом, наряду с большим и долгим проектом ведется многозадачная работа, меняется темп и скорость выполнения проектов. Каждый проект завершается презентацией перед заказчиком или выставкой. Что тоже является этапом проектной практики и формирует аналитические, вербальные, коммуникационные умения и навыки.

Этапность в ведении проекта в общих чертах представляет следующее.

Анализ проектной ситуации, фокусировка, постановка задачи, формирование идеи, проектное решение, тестирование. Решение одного ставит проектные задачи и вопросы для следующего этапа. Здесь, при постановке задачи и формировании проектных сценариев необходимо помнить о важнейшем условии успешности проектного решения. «Одним из ключевых мировоззренческих принципов дизайн-мышления является умение взглянуть на мир глазами других людей, понять их потребности, желания, стоящие перед ними задачи». [5]

В формировании цели проекта используются различные проектные методы. Мозговой штурм, метод аналогов, ментальные карты, ассоциативные практики, скетчи и прочее. Активно применяется коллажирование. По мнению М.В. Решетовой, «коллажное мышление в дизайне – это тип проектного

мышления, в котором составление целого из разнородных частей осуществляется в духовно-ментальной плоскости культуры. Последняя представляет собой динамическую систему, гибко реагирующую на внешние и внутренние изменения...». [6]

«Ассоциативный потенциал предмета обеспечивает не только логическую взаимосвязь категорий «свойство ассоциативности» и «ассоциативное значение», не только способствует генерации проектной идеи, но и формализует проектную проблему, очерчивает ее границы, направляет проектные действия» [7] Метод ассоциаций, используемый в проектной деятельности, позволяет найти неожиданные, парадоксальные решения. Кроме того, точно сформулировать цель проекта, проектное решение, разработать различные варианты развития проектной идеи.

На стадии поиска проектного решения активно используются различные игровые формы, сюжетно-ролевые игры. Позволяющие «учащимся моделировать различные ситуации, выбирая графический язык для разных целей и разных аудиторий. Посредством сюжетно-ролевых игр студенты могут практиковать и изучать альтернативные решения ситуаций вне учебной аудитории». [8]

Студенты-дизайнеры работают в творческом в профессиональном взаимодействии со студентами других специализаций кафедры – маркетологов, рекламистов, специалистов по связям с общественностью. В тех случаях, когда проект имеет реального заказчика, студенты работают в плотном взаимодействии с соответствующими службами заказчика. По сути, в сотворчестве с заказчиком и потребителем. Можно привести в это контексте слова японского дизайнера одежды Мияке, казалось бы, имеющего мало отношения к графическому дизайну (но это весьма поверхностное суждение – в постмодернистском обществе все взаимосвязано): «Без изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда – не одежда... Когда меня спрашивают, какое из этих значений подходит к моей одежде, я отвечаю, что создаю радость» [9]

этот момент в структуре проекта имеет очень важное значение для формирования понимания сути проектного мышления. Фокусировка на потребностях заказчика, эмпатия, веерное мышление, синергетические методики, инвариантность и т.д.

Тестирование результатов проекта происходит с привлечением соответствующих служб заказчика и во взаимодействии со студентами-смежниками.

Заканчивается проект защитой с презентацией. Обоснованием целей, задач, миссии проекта, выбранных решений, результатами тестирования, предполагаемыми результатами. Работы становятся участниками профессиональных конкурсов.

Таким образом. Можно говорить о полном цикле проектного процесса от формулирования проблематики, определения целей, триггерных точек, формирования концепций, тестирования, апробаций и защиты проекта перед заинтересованной публикой и участия в профессиональных состязаниях.

Подводя итог, констатируем триаду важнейших навыков профессиональной деятельности: креативной, творческой составляющей и проектного мышления. Их взаимосвязь, взаимодействие и различия. Влияние на структуру и динамику проектного процесса. Пути формирования навыков, способствующих развитию соответствующих качеств в рамках учебной и профессиональной деятельности с применением метода проектов. Креативность можно определить как свойство личности, определяющее способность к творчеству. Творчество не имеет строгого научного понятия. Проектное мышление – система умений и навыков, отличающаяся ориентированностью на цели потребителя, эмпатией, мобильность мыслительного процесса, нелинейностью, целостностью, позитивным фокусом. Во взаимодействии этих трех достаточно различных видов деятельности и раскрывается личность дизайнера, создаются убедительные проекты.

1. Урусова М.Ю. Теоретические основы развития художественно-творческого мышления личности / Научные проблемы гуманитарных исследований. – 2010. – № 3 / 2010. Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-razvitiya-hudozhestvenno-tvorcheskogo-myshleniya-lichnosti>
2. Безруких Ю.А., Аминова В.П., Рубинская А.В., Безруких А.Д., Проектное мышление как элемент осознанного управления , Глобальный научный потенциал, - Фонд развития науки и культуры (Тамбов); -2019
3. Рыбалкина П.В. Проектное мышление как новый культурный феномен/Научные ведомости. (БелГУ). Серия Философия. Социология. Право. - 2017. № 3 (252). Выпуск 39
4. Браун Тим. Дизайн-мышление в бизнесе: от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Тим Браун; пер. с англ. Владимира Хозинского. -4-е изд. -М: Манн, Иванов и Фербер; -2019
5. Панченко О.В. Метод дизайн-мышления в проектировании/ Вестник педагогических инноваций. 2015. № 1 (37). С. 27-32.
6. Решетова М.В. Дизайн как фактор управления проектной культурой (системное и коллажное мышление)/ЕВРАЗИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Издательство: Орлов Максим Юрьевич -2017, №2(24), Страницы: 163-167
7. Мкртчян С.В. Ассоциативный потенциал предмета как фактор, влияющий на формирование проектной идеи/ Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. -2019. № 2-1. С. 292-302.
8. Панченко О.В., Семенов О.Г. Современные методы преподавания проектирования в дизайне/ Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусств и дизайна №1 -2018, страницы: 74-77
9. Кара-Мурза Г.С. Мода и глобализация/ Социально-гуманитарные знания №1. Изд.: Редакция журнала "Социально-гуманитарные знания" (Москва) - 2016. Стр. 358-365.