

DOI: 10.31862/2500-297X-2023-3-15-23

УДК 159.98

Т.Ю. Благова, М.Г. Селюч

Амурский государственный университет,
675027 г. Благовещенск, Российская Федерация

Перспективы применения креативных методов дизайна при обучении другим сферам знания

Развитие креативности обучающихся становится актуальной задачей образования в связи с построением инновационной экономики. Креативность можно развивать с помощью творческих приемов и методов. В дизайне они называются креативными. Автор статьи занимается систематизацией, описанием и разработкой таких методов. Постепенно обнаруживались аналогичные методы в других областях знания – в филологии, психологии, физике. В статье приведен их анализ и предложена систематизация. Это позволило увидеть единую природу творческих методов, названных по-разному в различных сферах знания. В связи с наибольшей разработанностью в дизайне креативные методы предлагаются к широкому использованию в других сферах знания, к обучению им школьников и студентов различных специальностей, т.к. они помогают получать новые решения, преодолевать инертность и запрограммированность мышления, свойственную технологизированному обучению.

Ключевые слова: креативность, показатели креативности, креативные методы дизайна, творческий потенциал личности, творчество, систематизация креативных методов

© Благова Т.Ю., Селюч М.Г., 2023

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Благова Т.Ю., Селюч М.Г. Перспективы применения креативных методов дизайна при обучении другим сферам знания // Педагогика и психология образования. 2023. № 3. С. 15–23. DOI: 10.31862/2500-297X-2023-3-15-23

DOI: 10.31862/2500-297X-2023-3-15-23

T.Yu. Blagova, M.G. Selyuch

Amur State University,
Blagoveshchensk, 675027, Russian Federation

Prospects for the application of creative methods design in teaching other areas of knowledge

The development of students' creativity becomes an urgent task of education in connection with the construction of an innovative economy. Creativity can be developed through creative techniques and methods. In design, they are called creative. The author of the article is engaged in the systematization, description and development of such methods. A lot of material has been accumulated. Gradually, similar methods were discovered in other fields of knowledge – in philology, psychology, and physics. The article presents their analysis and systematization. It allowed us to see the unified nature of creative methods, named differently in various fields of knowledge. Due to the greatest development in design, creative methods are offered for wide use in other fields of knowledge, for teaching them to schoolchildren and students of various specialties, because they help to get new solutions, overcome inertia and programmed thinking inherent in technologized learning.

Key words: creativity, indicators of creativity, creative design methods, creative potential of the individual, creativity, various fields of knowledge

CITATION: Blagova T.Yu., Selyuch M.G. Prospects for the application of creative methods design in teaching other areas of knowledge. *Pedagogy and Psychology of Education*. 2023. No. 3. Pp. 15–23. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2023-3-15-23

Согласно международным и российским документам в сфере образования¹, креативность является ценнейшим качеством современного человека, на основе которого строится инновационная экономика и прогресс общества. В международных сравнительных исследованиях, направленных на оценку образовательных достижений школьников разных стран (например, в PISA – Programme for International Student Assessment), уровень развития креативного мышления с 2021 г. вводится как один из новых дополнительных компонентов [1].

Рассмотрим интерпретацию понятия «креативность».

Е.Н. Зуева под креативностью понимает способность создавать и находить новые оригинальные идеи, а также решать задачи нестандартным образом. В своем исследовании она опирается на определение А. Маслоу: креативность есть творческая направленность, врожденно свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся системы воспитания, образования и социальной практики [6].

В.И. Горовая и Н.Ф. Петрова определяют креативность как ядро творческого потенциала личности. Авторы приходят к выводу, что, если творчество понимается как процесс, приводящий к созданию нового, то креативность должна рассматриваться как творческий потенциал, внутренний ресурс человека, позволяющий ему отказываться от стереотипов мышления и деятельности и обнаруживать новые их способы [4].

М.Г. Селюч заявляет о многосторонности креативности и проявлении ее в различных видах и аспектах человеческой деятельности [10, с. 73].

Известные исследователи психологии творчества Д. Гилфорд, П. Торренс, Е.Е. Туник выявляют и измеряют показатели креативности, такие как ассоциативность, беглость, гибкость, оригинальность. Опыт преподавания дизайна показывает, что их возможно развивать с помощью творческих методов. В дизайне они также называются эвристическими или креативными методами. Погружение в дизайн, изучение и разработка креативных методов дизайна автором статьи [2; 3] ассоциативно позволили выявить схожие творческие приемы в филологии, психологии, физике и обнаружить их единую природу. Подбор аналогичных методов в этих сферах и их систематизация дали возможность сравнить и осознать аналогии (табл. 1).

¹ Будущее образования и навыков. Образование 2030. Международный проект ОЭСР, 2018. URL: <https://fioco.ru/Media/Default/Documents/E2030%20Position%20Paper%2027.05.2019.pdf> (дата обращения: 18.01.2022); Доклад Правительства Российской Федерации Федеральному Собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования, 2022. URL: <http://static.government.ru/media/files/GcesxujAI13AntFYxDYzpnNgsv7T1vX.pdf> (дата обращения: 01.02.2023).

Таблица 1

Креативные методы в различных видах знания/деятельности

Креативные методы	Дизайн, инженерия	Психология	Филология	Физика
Аналогия (сходство свойств, перенос свойств)	Бионическая, историческая, фантастическая, личная аналогия	Отзеркаливание собеседника. Идентификация с клиентом	Перенос свойства: метафора, персонификация, олицетворение	Перенос механики работы органов на инженерные объекты
Неология (перенос и изменение свойства)	Неология – изменение чужих идей. Модернизация	Креативность. Преобразование чужих идей, советов	Новое значение слова. Новый контекст слова	Дополнение знаний о физических явлениях – прогресс
Морфологический анализ (градация свойств)	Разбор объекта на составные части и их перекомпоновка, замена	Рефлексия. Анализ чувства на составные части	Разбор слова на составные части. Синтаксический разбор предложений	Подбор возможных решений для отдельных частей задачи
Синектика (объединение)	Интеграция. Совмещение несовместимого	Тренинги личностного роста. Бизнес-тренинги	Эклектика. Синкретизм. Контaminaция. Оксюморон	Соединение деталей
Дифференциация (разделение, отделение)	Разделение функций, объективация потребностей в новых объектах	Абстрагирование, вычленение себя из ситуации и взгляд сверху. Рефлексия	Разделение слова на слог, звуки. Части речи	Создание схем, рисунков, графиков в теории
Инверсия (переворот)	Инверсия – переворот объекта для создания необычного образа.	Сублимация. Трансформация психической энергии с «-» на «+»	Антоним. Антитеза. Рекурсия. Неожиданный поворот. Инверсия	Трансформация энергии из кинетической в потенциальную

Преувеличение	Гиперболизация объекта для создания необычного образа	Абсурдное преувеличение страхов и проблем до смешного значения	Гипербола. Амплификация. Утрирование. Эпитет	Создание гипотезы, теории
Минимизация	Уменьшение объекта до игрушки	Преуменьшение значения страхов, проблем. Рационализация	Уменьшительно-ласкательные имена. Преуменьшение значимости	Создание модели явления для изучения в лаборатории
Создание образа	Проектирование, моделирование, детализация объекта	Антиципация. Создание идеального (или необычного) образа себя	Создание художественного литературного образа	Создание теории, гипотезы, модели
Перенос в воображаемые условия	Условное помещение объекта в необходимую атмосферу	Мечты, фантазии, медитация, перенос в детство	Перенос понятия из другого языка	Испытание теории или модели в лаборатории
Фрагментация (вычленение фрагмента)	Вычленение детали и увеличение ее изображения	Отделение себя от ситуации – взгляд со стороны	Брахиколон. Детализация	Изучение микро- и наномира
Трансформация	Возможность манипуляций с объектом, изменение его формы	Переключение внимания. Изменение сознания, качеств личности	Изменение, преобразование персонажа или ситуации, слова	Изменение входных параметров. Изменение энергии
Игра	Игра. Карикатура	Проигрывание – воссоздание и проработка ситуации	Игра словами. Каламбур. Перефраз	Метод проб и ошибок. Моделирование

Нами проведен анализ некоторых креативных методов в четырех сферах знания: дизайн, психология, филология, физика. Специалисты других сфер могут дополнить данную систематизацию. В приемах креативных методов дизайна заложены также математические действия: сложить, вычесть, увеличить, уменьшить, разделить, умножить объект или его части с целью получения нового дизайн-объекта. Другие преобразования: повернуть объект или его часть, перевернуть объект или его часть, переставить местами объекты или части объекта, вывернуть, сделать прозрачным или незаметным, перенести свойство с одного объекта на другой, изменить форму, цвет, материал, придумать варианты и выбрать лучший. Эти преобразования можно использовать в различных сферах деятельности для поиска решения или информации, для изменения ситуации или ракурса видения проблемы.

Анализ интернет-ресурсов по запросу «креативные методы» позволил увидеть, что в настоящее время они используются также в бизнесе, экономике, политике, педагогике. Больше всего они разработаны и используются в дизайне и инженерном творчестве. Они рассматриваются как средство развития творческого мышления и воображения – основных показателей креативности.

С помощью систематизации креативных методов, приемов, принципов из литературы по дизайн-проектированию (М.А. Скирута, О.Ю. Комиссаров [11], Г.М. Гусейнов и В.В. Ермилова [7], Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко [9], Т.А. Кравцова [8]) удалось выделить и доработать 60 (18 из них отрефлексированы и сформулированы автором статьи) [2]. Этот богатый креативный материал, накопленный в дизайне, автор предлагает использовать более широко – изучать креативные методы и внедрять их в жизнь при обучении другим видам деятельности.

Анализируя свой многолетний опыт преподавания креативных методов студентам-дизайнерам (20 лет), а также результаты совместной с ними работы (проекты, доклады, статьи, патенты [3]), можно сделать вывод, что креативные методы развивают не только ассоциативность, беглость, гибкость, оригинальность и воображение, но также дают импульсы для реализации новых идей в жизнь, являются вдохновляющими и мотивирующими факторами. Создание новизны, авторской идеи (или, опираясь на чужое творчество, авторская интерпретация) с помощью креативных/эвристических методов дает яркий эмоциональный импульс. Человек попадает в азартное состояние – увидеть результат своего воображения воплощенным в реальности – и это здоровый способ азарта. Идея, озарение – это энергия, которая приходит из будущего и дает силы на воплощение, материализацию проекта. Таким образом, развивается творческий потенциал личности в целом.

Наши выводы поддерживает практический психолог Иван Карнаух, говоря о явлении, которое наблюдается в психодинамических тренинг-группах. «Человеку необходим импульс, чтобы начать действовать по-новому и накапливать позитивные социальные навыки. Этот импульс порождается инсайтом или озарением. Но достичь такого озарения не просто, его еще надо заработать своим активным трудом» (<https://karnauh.ru/novosti-stati/lichnost-i-problemy/tochka-bifurkacii-v-lichnostnom-rostе/>).

Л.Б. Ермолаева-Томина в своем исследовании приходит к следующему выводу: «для развития творческого потенциала необходимы систематическая и постоянная включенность в творчество и поиск нового при выполнении всех видов деятельности. Первоначально это вызывает волевые усилия, а затем переходит в привычку и включается автоматически как личностное образование. Поддержанию творческого потенциала способствует постановка новых задач и целей, овладение более сложными видами деятельности» [5, с. 17].

С уверенностью можно сказать, что преодолеть тупиковые ситуации и однообразие жизни, включиться в творческий поток позволяют разнообразные креативные методы [2]. Изучение их помогает преодолеть стереотипность и барьеры мышления, найти варианты решения проблемы. Овладение ими развивает ассоциативность, гибкость, оригинальность мышления. Создание нового, необычного авторского решения дает импульс для воплощения своей идеи; необходимость и азарт увидеть ее в действии, проявить себя развивают креативность и творческий потенциал личности.

Обучение креативным методам автор предлагает в школе и вузе, т.к. именно там преобладает ценность освоения и воспроизводства готовых знаний и утрачивается креативность обучающихся. Некоторые исследователи уже применяют эти методы, но в очень ограниченном количестве. Наиболее применяемые – метод мозгового штурма, морфологического анализа, аналогии, ассоциации.

В пособии Т.Ю. Благовой представлен широкий спектр креативных методов [2]. Инверсия, дифференциация, интеграция, модернизация, трансформация, перестановка, гиперболизация, минимизация, управление вниманием, вред на пользу, выход за пределы, сценирование, изменение ракурса являются наиболее перспективными и применимыми в различных сферах знания/деятельности. Дизайн продуцирует креативные методы, описывает и формулирует их, улавливает креативные приемы мышления. Их использование в других сферах знания инсайтно, продуктивно, инновационно для развития обучающихся и науки в целом.

Библиографический список / References

1. Адилова Д.Б. Креативные методы обучения и их использование на уроках русского языка в средней школе // *Academic Research in Educational Sciences*. 2021. Vol. 2. Issue 12. Pp. 114–117. [Adilova D.B. Creative teaching methods and their use in Russian language lessons in secondary school. *Academic Research in Educational Sciences*. 2021. Vol. 2. Issue 12. Pp. 114–117. (In Rus.).]
2. Благова Т.Ю. Креативные методы дизайна: Учебное пособие. Благовещенск, 2018. [Blagova T.Yu. *Kreativnye metody dizajna* [Kreativnye metody dizajna]. Tutorial. Blagoveshchensk, 2018.]
3. Благова Т.Ю. Применение креативных методов в подготовке дизайнеров одежды: Монография. Благовещенск, 2021. [Blagova T.Yu. *Primenenie kreativnykh metodov v podgotovke dizaynerov odezhdy* [Application of creative methods in the training of fashion designers]. Blagoveshchensk, 2021.]
4. Горовая В.И., Петрова Н.Ф. Творческий потенциал личности и его развитие // *Вестник Университета*. 2013. № 11. С. 135–139. [Gorovaya V.I., Petrova N.F. The creative potential of the individual and its development. *Vestnik Universiteta*. 2013. No. 11. Pp. 135–139. (In Rus.)]
5. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. М., 2023. [Ermolaeva-Tomina L.B. *Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva* [Psychology of artistic creation]. Textbook for universities. Moscow, 2023.]
6. Зуева Е.Н. Креативные методы обучения в высшей школе // *Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования: Материалы II Международной научно-практической конференции / Отв. ред. О.А. Воробьева*. Мн., 2018. С. 161–165. [Zueva E.N. Creative teaching methods in higher education. *Aktualnye problemy dizayna i dizayn-obrazovaniya*. O.A. Vorobieva (ed.). Minsk, 2018. Pp. 161–165. (In Rus.)]
7. Композиция костюма: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. М., 2003. [Gusejnov G.M., Ermilova V.V., Ermilova D.Yu. et al. *Kompoziciya kostyuma* [Costume composition]. Tutorial. Moscow, 2003.]
8. Кравцова Т.А. Основы теории и методологии дизайн-проектирования костюма: Учебное пособие. Владивосток, 2004. [Kratvsova T.A. *Osnovy teorii i metodologii dizayn-proektirovaniya kostyuma* [Basics of the theory and methodology of costume design]. Tutorial. Vladivostok, 2004.]
9. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление одежды: Учебное пособие. Ростов-н/Д., 2002. [Rachitskaya E.I., Sidorenko V.I. *Modelirovanie i khudozhestvennoe oformlenie odezhdy* [Modeling and artistic design of clothes]. Tutorial. Rostov-on-Don, 2002.]
10. Селюх М.Г. Творчество как предмет исследования: теории, идеи, концепции: Монография. М., 2007. [Selyuch M.G. *Tvorchestvo kak predmet issledovaniya: teorii, idei, koncepcii* [Creativity as a subject of research: Theories, ideas, concepts]. Moscow, 2007.]
11. Скирута М.А., Комиссаров О.Ю. Инженерное творчество в легкой промышленности. М., 1990. [Skiruta M.A., Komissarov O.Yu. *Inzhenernoe tvorchestvo v legkoj promyshlennosti* [Engineering creativity in light industry]. Moscow, 1990.]

Статья поступила в редакцию 25.04.2023, принята к публикации 30.06.2023

The article was received on 25.04.2023, accepted for publication 30.06.2023

Сведения об авторах / About the authors

Благова Татьяна Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент; доцент кафедры дизайна факультета дизайна и технологии, Амурский государственный университет, г. Благовещенск

Tatyana Y. Blagova – PhD in Pedagogy; Associate Professor at the Department of Design of the Faculty of Design and Technology, Amur State University, Blagoveshchensk

E-mail: blagowa13@mail.ru

Селюч Марина Григорьевна – доктор психологических наук, профессор; профессор кафедры психологии и педагогики факультета социальных наук, Амурский государственный университет, г. Благовещенск

Marina G. Selyuch – Dr. Hab. (Psychology); Professor at the Department of Psychology and Pedagogy of the Faculty of Social Sciences, Amur State University, Blagoveshchensk

E-mail: selyuch@amursu.ru

Заявленный вклад авторов

Т.Ю. Благова – планирование и проведение исследования, подготовка текста статьи

М.Г. Селюч – анализ данных по тематике «психология», участие в подготовке текста статьи

Contribution of the authors

T.Yu. Blagova – planning and conducting the study, preparing the text of the article

M.G. Seluch – analysis of data on the topic “psychology”, participation in the preparation of the text of the article