

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ТРИЗ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

APPLICATION OF TRIZ METHODS FOR THE DEVELOPMENT OF ART STUDENT'S PROFESSIONAL THINKING

*Татьяна Лагаева, ассистент,
КГПУ им. «Иона Крянгэ»*

*Анна Симац, кандидат искусствоведения, профессор,
КГПУ им. «Иона Крянгэ»*

*Tatiana Lagaeva, assistant,
"Ion Creanga" SPU of Chisinau
ORCID: 0000-0001-7273-0078*

*Anna Simac, PhD, Associate Professor,
"Ion Creanga" SPU of Chisinau
ORCID: 0000-0002-4090-3824*

CZU: 378.016:7

DOI: 10.46728/c.v3.25-03-2022.p261-267

Rezumat

Nivelul de complexitate al sarcinilor cu care se confruntă artiștii contemporani impune cerințe mari asupra sistemului de educație a studenților. Articolul este dedicat experienței dezvoltării instrumentelor metodologice pentru dezvoltarea gândirii profesionale a studenților la artă folosind Teoria Rezolvării Inventive a Problemelor (TRIZ). În procesul de cercetare, diferențierea, sistematizarea și clasificarea metodelor creative în artele vizuale s-au realizat prin adaptarea metodelor TRIZ. S-a colectat o colecție de imagini care caracterizează principalii parametri ai metodelor. Imaginile au fost interpretate, au fost analizate funcțiile metodelor TRIZ și caracteristicile acestora, specificitatea și capacitățile de resurse. Rezultatele studiului au fost folosite ca bază pentru prelegeri teoretice și sarcini creative care contribuie la o percepție aprofundată și conștientă a artei plastice moderne și la dezvoltarea gândirii profesionale a studenților specialităților de artă.

Cuvinte-cheie: Gândire profesională; gândire artistică; teoria rezolvării inventive a problemelor (TRIZ); metode TRIZ; dezvoltarea gândirii artistice profesionale.

Abstract

The level of complexity of the tasks facing today's artists places high demands on the education system. The goal of this investigation is the search and development of the methodological tools for the use of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ/TIPS) for a deep and conscious perception of the modern visual arts by future artists and by professional painters in general. In this paper, differentiation, systematization and classification of creative methods in fine art was performed by using the TRIZ methods. A collection of images has been collected that characterizes the main parameters of the methods. The images were interpreted, the functions of TRIZ methods and their features, specifics and resource capabilities were analyzed. The results of the study were used as the basis for theoretical lectures and creative tasks that contribute to an in-depth and conscious perception of contemporary fine arts and the development of professional thinking of students of art specialties.

Key-words: Professional thinking; artistic thinking; theory of inventive problem solving (TRIZ); TRIZ methods; professional thinking development methods for future artists.

Современный мир сложен, многомерен, подвержен стремительным изменениям. Для успешного функционирования будущий художник должен иметь широкий кругозор; уметь декодировать визуальную информацию, ориентироваться в её огромном потоке; знать возможности и характерные черты современного художественного языка; владеть новейшими актуальными методами художественной выразительности; чувствовать рынок; быстро и осознанно генерировать новые идеи и успешно их визуализировать; эффективно реагировать на изменения и приспосабливаться к ним; регулярно

приобретать новые профессиональные знания и технические навыки; создавать и поддерживать условия для непрерывного самообразования; успешно коммуницировать. Развитие данных способностей обуславливает потребность в формировании профессионального мышления, высокого уровня культурной и интеллектуальной компетенции.

Изменения, происходящие во всех сферах современного общества, требуют модернизации системы образования. Новиков А.М. подчеркивает, что «новое образование должно научить человека классифицировать и переклассифицировать информацию, оценивать ее, изменять категории при необходимости движения от конкретного к абстрактному и обратно, рассматривать проблему с новой позиции: как научить самого себя. Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто «не научился учиться». [6] Несомненно, что необходимы изменения и в сфере высшего художественного образования. Целенаправленное интеллектуальное развитие становится важным ценностным ориентиром, насущной потребностью и основой успешного обучения студентов художественных специальностей. Профессор Шибаева М.М. отмечает, что «при всей ценности традиций художественного развития личности как потенциального субъекта творчества ряд содержательно-стилистических моментов приобщения к культуре нуждается в обновлении с учётом «предлагаемых обстоятельств» современности.» [10]

Идея применения ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) возникла как реакция на перенасыщение интернет-пространства визуальной информацией, на которую сложно осознанно реагировать, рефлексировать, критически оценивая, анализируя и обобщая. Классификация креативных методов ТРИЗ была использована для структурного анализа творческих методов, применяемых в изобразительном искусстве. Теория ТРИЗ была разработана ученым Альтшуллером Г.С. для выявления и использования законов, закономерностей и тенденций развития технических систем [2]. Сегодня ТРИЗ применяется и в нетехнических областях деятельности: научных, художественных, образовательных.

Первоначально классификация методов ТРИЗ была применена для решения таких задач, как дифференциация, систематизация и классификация творческих методов и приёмов в изобразительном искусстве; сбор визуальной информации, характеризующей основные параметры методов; интерпретация изображений, анализ функций методов ТРИЗ, их особенностей, специфики и ресурсных возможностей. В результате была сформирована структурированная коллекция, содержащая более двух тысяч изображений на основе 20 методов ТРИЗ. В качестве методов исследования были применены семиотический, герменевтический, системный, структуралистский и постструктуралистский, морфологический и междисциплинарный подходы. По каждому из методов были привлечены, проанализированы и обобщены интерпретации ученых, философов, культурологов, психологов, писателей, художников, режиссеров и других деятелей искусств. Также был задействован субъективный и объективный опыт художественного восприятия авторов, опирающийся на знания, ассоциации, логику и рефлексию. Результаты исследования обобщены в сводной морфологической таблице методов ТРИЗ. Для наглядности также разработана система графических знаков для методов ТРИЗ.

Исследование показало, что применение классификации методов ТРИЗ позволило пополнить опыт насмотренности, сделать его более богатым и многомерным; углубить знания в области современного изобразительного искусства, увязать его идеи и решения с опытом предыдущих поколений, прояснить понимание сложных для восприятия аспектов современной визуальной культуры; получить более системное и структурированное представление об инструментах повышения выразительности современного визуального языка; интегрировать идеи и интерпретации исследователей из разных областей знания; анализировать художественные произведения на более высоком уровне, более точно считывать послания художников, уменьшая уровень субъективных искажений; научило видеть суть, смысл и функции приемов художников, обеспечивая связь нового с ранее изученным; существенно пополнить запас применяемых методов в работе над изображениями, более осознанно работать над замыслами новых изображений.

В результате было принято решение исследовать возможности использования накопленного материала для формирования и развития профессионального мышления будущих художников.

Психолог Карих В.В. трактует художественное мышление как «процесс целенаправленного опосредованного художественного познания мира, от художественно-проблемной ситуации до создания художественного образа, реализующееся с помощью ряда мыслительных художественных операций: трансформации, реинтеграции, персеверации, мультипликации.» [5]. Профессор Бережная М.С., опираясь на опросы студентов, перечисляет следующие основные «факторы, влияющие на формирование художественного мышления:

- Предоставление возможностей поиска собственных решений.
- Приобретение жизненных навыков, необходимых для реализации творческой активности.
- Развитие потребности в расширении базовых гуманитарных знаний.
- Образование, направленное на развитие художественного и творческого мышления должно снимать с человека стресс неудовлетворенности и помогать найти каждому свою нишу, оптимальную для способностей индивидуума.
- Максимально обширное и многогранное изучение искусства, человека и мира в целом.
- Педагогический процесс подразумевает взятие шефства над учениками, поэтому важной частью работы педагога являются общение и поддержка ученика.
- Помощь в выражении своих эмоций для углубления в понимания ментальности других культур и себя.
- Моральная поддержка учащихся.
- Умение педагогом донести материал, увлечь и заинтересовать учащихся.
- Сотворчество учащихся и педагогов.
- Осуществление связи с формированием нового технологического, культурного контекста.
- Снятие барьеров и запретов на экспериментирование.
- Максимальное расширение возможностей.
- Развитие желания высказаться в творческой деятельности.» [3]

На основе теоретического анализа и синтеза психолого-педагогической литературы, в том числе инновационных образовательных технологий, была разработана программа учебного курса по «Основам художественной грамотности» с применением методов ТРИЗ для студентов художественных специальностей. Данный курс включает программу, методические материалы и диагностический инструментарий как для ознакомления с основами художественной грамотности, так и для развития профессионального художественного мышления. При подготовке курса учитывались современные реалии, при которых «трактовка сущности и специфики искусства существенно видоизменяется в свете возникновения и распространения новых феноменов культуры, генетически связанных с традиционными формами художественной деятельности, но далеко не всегда поддающиеся однозначной идентификации в качестве собственно «искусства». Для их обозначения используются специальные понятия-идентификаторы, такие, как арт-практики, веб-дизайн и ряд др.» [1]. На курсе студенты учатся «конкретно анализировать процессы художественного творчества и восприятия, взаимные связи смысловых единиц, внутреннюю логику направляющую движение художественной мысли и подчиняющуюся таким специфическим принципам, как художественная правда, выразительность, эстетическое совершенство или даже занимательность» [1]. Курс содержит теоретическую и практическую части.

Проведение лекций проводится с использованием мультимедийных средств, что позволяет привлекать разнообразный иллюстративный материал. Подкопаев Д.А. отмечает, что наглядно-образное представление учебной информации “позволяет реализовать принцип наглядности на качественно новом уровне путём обеспечения единства понятийного и чувственного, логического и эмоционального, конкретного и абстрактного в процессе обучения. В исследованиях психологов отмечается положительное влияние мультимедийных средств, направленных на совместную работу обоих полушарий головного мозга, каждое из которых обладает взаимодополняющей специализацией по отношению к другому.» [8]

Знакомство с каждым новым методом ТРИЗ начинается со стадии Вызова. Данный методический подход взят из Технологии развития критического мышления, разработанной в конце 80-х годов XX в. в США (Ч.Темпл, Д.Стил, К.Меридит). На данной стадии студентам предлагаются для анализа и интерпретации изображения по новой теме. Эта стадия позволяет актуализировать и обобщить уже имеющиеся знания; сформировать интерес к новым знаниям; побудить к активной работе на лекции.

Теоретическая часть данного курса способствует системному обогащению знаний студентов по «Основам художественной грамотности», содержит подробный анализ каждого из методов ТРИЗ, варианты их использования и функции применения, представляет идеи, теории, интерпретации и концептуальные подходы, позволяющие увязать изобразительный ряд произведений «с чрезвычайно сложными реминисценциями, восходящими к определенным философским, религиозным и этическим учениям.»[1]. Как отмечает Шаляпин О.В. «словесный и образный анализ объекта изображения расширяет круг ассоциативного анализа, способствует разнообразию сопоставляемых единиц, увеличивает продуктивность мыслительной деятельности студентов, дает импульс для формирования профессионального мышления,

включающего обобщение визуальных данных и знания о различных художественных материалах и способах работы с ними.» [9]

Теоретический материал способствует переходу от поверхностно-натуралистического восприятия художественных произведений к раскрытию глубинных скрытых значений, ускользающих от неподготовленного зрителя. Задачами этого этапа являются: формирование профессионального интереса; ознакомление с терминологией и основными понятиями теории изобразительного искусства; ознакомление с основными пластическими инструментами и принципами композиции художественного произведения; изучение основ предметного построения сюжета, возможностей передачи информации с помощью визуального языка; раскрытие смысла и содержания методов управления вниманием зрителя, обобщения, методов создания целостного изображения, выстраивания композиционного центра, методов построения пространства в художественном произведении; формирование представления о художественной условности, как неотъемлемой части художественного произведения, о допустимости искажений в изображениях; знакомство с основами психологии восприятия, необходимой для более глубокой и объективной интерпретации изображений. В социальной сети Facebook создана учебная группа, в которой представлены записи видео уроков, коллекции изображений по каждому из методов ТРИЗ. Участники группы имеют возможность пересмотреть видео уроки по темам для закрепления материала, активно участвовать в обсуждении изображений, текстов и видеоматериалов, развивая способность к взаимодействию, профессионально-коммуникативной компетентности.

Теоретический раздел курса подготавливает студентов к самостоятельной творческой работе. Вторая часть курса – практическая. Её задачами являются: закрепление и осмысление пройденного материала, развитие продуктивного воображения, активизация самостоятельного художественного мышления, формирование способности к самообразованию и самосовершенствованию. Журавская Н. Т. отмечает, что «активизация самостоятельной работы обучаемых в системе инновационной деятельности в вузе определяется потребностью в переходе от пассивного восприятия к активному поиску компонентов нового знания и их интеграции в единую картину, адекватную инновационному мышлению современного человека.» [4]

Аудиторная практическая часть разнообразна и включает интерактивное общение на лекции, деловые игры, дебаты, помощь в выполнении практических заданий. Одним из заданий является описание и структурный анализ изображений. Для подробного анализа был разработан структурированный “План-схема анализа художественного произведения”, затрагивающий различные аспекты понимания (композиционные, интонационные, семантические, философские). Один из вопросов анализа связан с определением методов ТРИЗ, использованных автором изображения. Целью данного задания является активное вовлечение студентов в процесс анализа изображений, формирование культуры художественного восприятия, освоения «языка» пластических искусств, развитие визуального мышления.

Внеаудиторная самостоятельная работа организована с использованием Google Classroom – веб-сервиса, который призван упростить создание, распространение и оценку заданий безбумажным способом. Выполняя самостоятельные практические задания, студент общается с преподавателем, при необходимости уточняет суть

поставленных задач, консультируется по вопросам их решения. После приема выполненных заданий проводится их обсуждение с преподавателем, после чего студент вносит необходимые уточнения и поправки. Практическая часть содержит систему творческих и исследовательских заданий, имеющих целью формирование профессиональных навыков и умений, развивающих самостоятельное профессиональное мышление.

Для закрепления полученных знаний, обобщения информации, присвоения нового знания, формирования собственного отношения к изучаемому материалу, студентам предлагается дать краткое описание каждого метода ТРИЗ своими словами и сложившееся к нему отношение.

Для систематизации, вспоминания и осмысления пройденного теоретического материала, соотнесения его с уже имеющимися знаниями, студентам необходимо подобрать изображения различных авторов по каждому из методов ТРИЗ с их краткой интерпретацией.

Для развития рефлексии студенты копируют работы различных авторов с их письменным анализом. Следует отметить, что формирование и развитие рефлексии стало основой новой парадигмы образования.

Для развития творческого воображения и осознанного применения методов ТРИЗ на практике дается задание разработать эскиз изображения по каждому методу ТРИЗ. Для активизации рефлексии и понятийного мышления необходимо сопроводить эскиз текстовым анализом, разъясняющим, для каких целей был применен данный метод.

Для развития композиционно-образного мышления и воображения также применяется метод проектов. Студенты по желанию принимают участие в выполнении группового проекта, пользуясь полученными на курсе знаниями, умениями и навыками. Исследователи определяют проект как «полный, завершённый цикл продуктивной (инновационной) деятельности отдельного человека, группы или организации и считают его наиболее эффективным в художественной педагогике способом организации композиционной деятельности учащихся, незаменимым в процессе развития композиционно-образного мышления.» [6]

Подытоживая результаты практической работы, отметим, что выполнение практических заданий является необходимой частью курса и способствует повышению качества усвоения материала и уровня активности, самостоятельности студентов в решении творческих задач.

Анализ результатов прохождения курса «Основы художественной грамотности» с применением классификации методов ТРИЗ показал, что прохождение курса студентами позволило расширить и углубить понимание изобразительного искусства, способствовало формированию и развитию профессионального художественного мышления.

ЛИТЕРАТУРА

1. АНДРЕЕВ, А.Л.; БЕРЕЖНАЯ, М.С. *Основания и закономерности формирования и развития художественного мышления*. Педагогика искусства, 2014. <http://www.art-education.ru/electronic-journal/osnovaniya-i-zakonomernosti-formirovaniya-i-razvitiya-hudozhestvennogo-myshleniya> (дата обращения 18.03.22)

2. АЛЬТШУЛЛЕР, Г.С. *Найти идею: введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач*, №-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 400с. ISBN 978-5-9614-6874-8.
3. БЕРЕЖНАЯ, М.С. *Особенности формирования художественного мышления в творческой деятельности у учащихся гуманитарных вузов*. Педагогика искусства, 2018. <https://docplayer.com/113308798-Osobennosti-formirovaniya-hudozhestvennogo-myshleniya-v-tvorcheskoy-deyatelnosti-u-uchashchihsya-gumanitarnyh-vuzov.html> (дата обращения 18.03.22)
4. ЖУРАВСКАЯ, Н. Т. *Активизация самостоятельной работы студентов как фактор формирования их инновационного мышления*. Вестник ТГПУ, 2010. <https://cyberleninka.ru/article/n/aktivizatsiya-samostoyatelnoy-raboty-studentov-kak-faktor-formirovaniya-ih-innovatsionnogo-myshleniya> (дата обращения 10.12.21)
5. КАРИХ, В.В.; АГЕЕВА, А.А. *Художественное мышление как феноменологическая категория*. АНИ: педагогика и психология. 2017. <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-myshlenie-kak-fenomenologicheskaya-kategoriya> (дата обращения 06.10.21)
6. НОВИКОВ, А. М. *Образовательный проект* (методология образовательной деятельности) / НОВИКОВ, А. М.; НОВИКОВ, Д. А. М.: Эгвес, 2004. – 120 с. ISBN 10: 5850095519.
7. НОВИКОВ, А. М. *Образовательный процесс в постиндустриальном обществе*. Муниципальное образование: инновации и эксперимент, 2009. <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnyy-protsess-v-postindustrialnom-obschestve> (дата обращения 15.04.21)
8. ПОДКОПАЕВ, Д. А. *Развитие понятийно-образного мышления студентов в условиях мультимедийного представления информации*. Человек и образование, 2009. <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-ponyatiyno-obraznogo-myshleniya-studentov-v-usloviyah-multimediynogo-predstavleniya-informatsii> (дата обращения 14.02.22)
9. ШАЛЯПИН, О.В. *Инновационные модели обучения в художественно-педагогическом образовании*. Омский научный вестник. Омск, 2010. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-modeli-obucheniya-v-hudozhestvenno-pedagogicheskom-obrazovanii> (дата обращения 03.02.22)
10. ШИБАЕВА, М.М. *Проблемы художественного образования в социокультурных реалиях*. Вестник Московского государственного университета культуры и искусства. 2004. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-hudozhestvennogo-obrazovaniya-v-sotsiokulturnyh-realiiyah> (дата обращения 05.08.20)