

Белова Евгения Викторовна

магистр, старший преподаватель

Косиевченко Наталья Олеговна

магистр, преподаватель

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

г. Краснодар, Краснодарский край

СИНЕРГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ: КАК РАЗВИВАТЬ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ В ИСКУССТВЕ

Аннотация: статья посвящена теоретическим основам формирования пространственного мышления и творческих способностей у студентов. Рассматриваются методы и подходы, которые помогают интегрировать оба вида мышления, направленные на формирование у студентов художественного видения и практических навыков. Ключевыми аспектами работы является анализ существующих методик обучения, направленных на развитие пространственного восприятия через художественное творчество и выявления наиболее действенных на сегодняшний день. Представлены предложения по адаптации методов для современных условий.

Ключевые слова: пространственное мышление, творческие способности, трехмерные изображения, развитие, формирование, воображение, педагогика.

В современном мире, насыщенном информацией и инновациями, выдающиеся способности студентов в области искусства становятся все более важными. Синергия пространственного и творческого мышления играет ключевую роль в этом процессе, создавая уникальные возможности для художественного самовыражения и решения сложных задач. Пространственное мышление включает в себя восприятие, анализ и манипуляцию объектами в трехмерном пространстве, в то время как творческое мышление связано с генерацией новых идей, концепций и подходов.

Взаимодействие этих двух типов мышления может существенно обогатить

художественное образование, позволяя студентам не только развивать свои технические навыки, но и находить нестандартные решения в творческих проектах. В данной статье рассматриваются методы и стратегии, направленные на развитие пространственного и творческого мышления у студентов, а также подходы к формированию среды, способствующей инновационному и продуктивному художественному процессу.

В своей работе мы постарались отразить основные моменты, которые влияют на развитие художественного видения студентов, через формирование практических навыков художественного творчества, которые состоят в четырёх основных направлениях.

1. Изучение теоретических основ: анализ теоретических аспектов формирования пространственного мышления и творческих способностей у студентов.

2. Обзор методов и подходов: рассмотрение существующих методов и подходов, способствующих интеграции пространственного и творческого мышления.

3. Выявление эффективных подходов, а также создание среды, способствующей инновационному и продуктивному художественному процессу: определить наиболее эффективные методы и подходы, способствующие интеграции пространственного и творческого мышления.

4. Разработка рекомендаций: сформулировать рекомендации по адаптации традиционных методов обучения к современным образовательным условиям и требованиям.

Мышление – это опосредованное и обобщённое отражение действительности, вид умственной деятельности, заключённой в познании сущности вещей и явлений, закономерных связей между ними [6]. Это принятное в научном сообществе определение мышления в широком смысле слова. Существуют разные виды мышления: конкретно-действенное, наглядно-образное, эмпирическое и др. В данной статье мы рассмотрим один из видов образного мышления – пространственное мышление. Его отличие от словесно-

дискуссионных форм мышления в том, что оно использует образы.

И.С. Якименская даёт следующее определение: пространственное мышление – вид умственной деятельности, обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения различных задач [7]. В процессе пространственного мышления происходит воссоздание образов, их перестройка и видоизменение в нужном русле.

Пространственное мышление необходимо для решения задач, которые требуют ориентации в пространстве, как видимом, так и воображаемом. Оно основывается на анализе пространственных свойств и отношений реальных объектов или их графических изображений. Также это способность ориентироваться в трёхмерном пространстве, точно представлять расположенные в нём элементы и понимать, как они соотносятся друг с другом. В быту это может быть полезным, чтобы рассчитать маршрут, работать с картами, оценивать объёмы и положение разных объектов.

Творческое мышление, по мнению Лука, включает в себя способность к переносу, то есть умение применить навык, приобретённый при решении одной задачи, к другой. Это умение отделить то, что присуще только данной проблеме, от того общего, что может быть перенесено в другие области. Также к свойствам творческого мышления относится способность к доработке, то есть к совершенствованию первоначального замысла [5].

Существует несколько механизмов, связанных с пространственным мышлением.

1. Зрительное восприятие и анализ – при первом взгляде на объект или пространство человек оценивает его пропорции, расположение и расстояния между различными элементами.

2. Визуализация – опираясь на свои знания об объекте, человек может мысленно его дорисовать, переместить в пространстве, повернуть или представить скрытые части, которые не видны на первый взгляд.

3. Абстрагирование и преобразование – человек способен изменять или дополнять объект новыми деталями, а также представлять, как он будет

сочетаться с другими предметами, принимая во внимание их реальные параметры.

Работая с этими образами, человек решает различные задачи – от повседневных, таких как выбор маршрута, до профессиональных, например, в рисовании или конструировании объектов.

Характеристики творческого мышления.

1. Оригинальность: способность генерировать уникальные и непривычные идеи.

2. Гибкость: умение адаптироваться к новым условиям и рассматривать проблему с разных точек зрения.

3. Флюидность: способность быстро генерировать множество идей по одной теме или вопросу.

4. Аналитичность: способность критически оценивать и отбирать лучшие идеи из множества альтернатив.

5. Интуитивность: умение принимать решения, основываясь на внутреннем чувстве и неосознанном опыте.

Проведем анализ характеристик пространственного и творческого мышления из ряда существующих методик, ориентированных на создание оптимальных условий для их развития.

Методика 1. Работа с геометрическими фигурами (рис. 1).

Работа с наглядными материалами. Важно продемонстрировать учащимся, как выглядят геометрические фигуры в реальности, а также как они могут располагаться в пространстве, взаимодействовать друг с другом и накладываться.

Работа без визуальных примеров. На следующем этапе необходимо перенести полученные знания в область воображения. Учащиеся должны уметь представлять геометрические фигуры в уме и понимать, какие преобразования необходимо совершить с одной фигурой, чтобы превратить её в другую, например, как преобразовать прямоугольник в многоугольник.

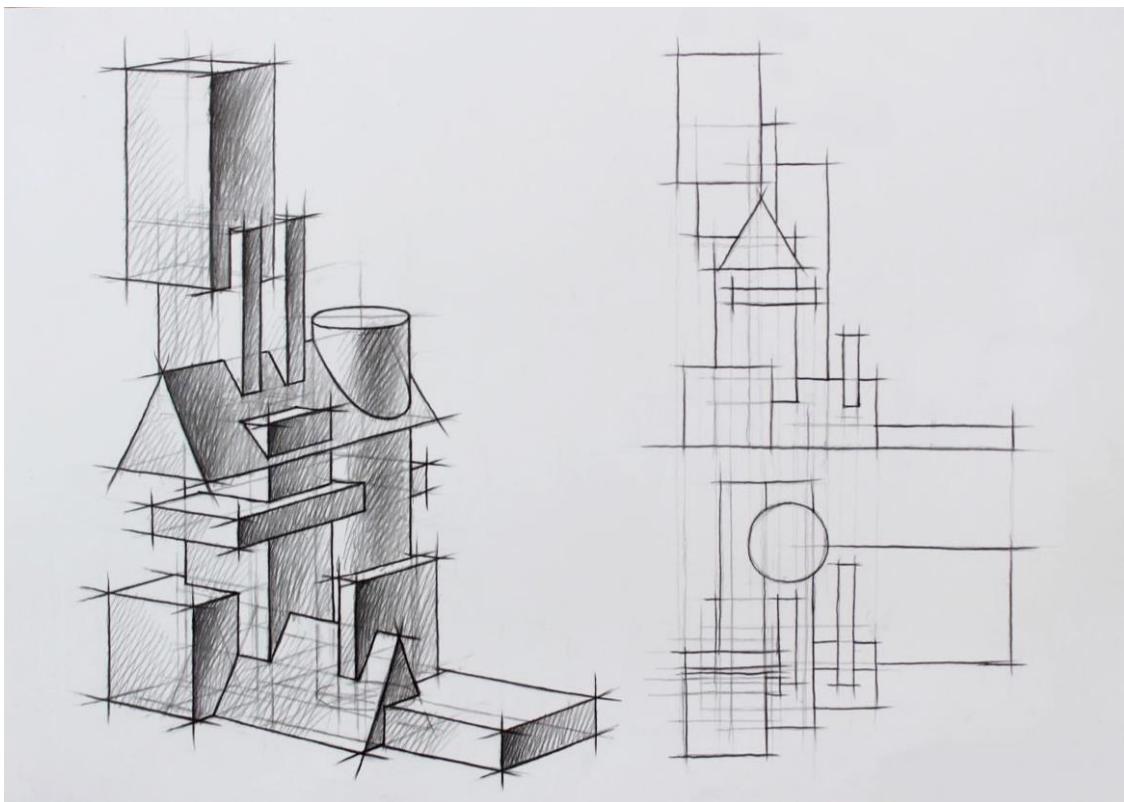

Рис. 1. Работа с геометрическими фигурами

Методика 2. Перечерчивание (рис. 2).

1. Точное копирование и воспроизведение заданных чертежей с соблюдением размеров.
2. Перечерчивание трех видов чертежей, а также самостоятельное выполнение аксонометрической проекции.
3. Изучение масштабов и пересоздание чертежей в различных масштабах с использованием масштабной линейки.
4. Копирование объектов из воображения. Создание геометрической формы на основе ранее изученных фигур, перенесение ее на бумагу, правильное выполнение чертежей и визуальных изображений.

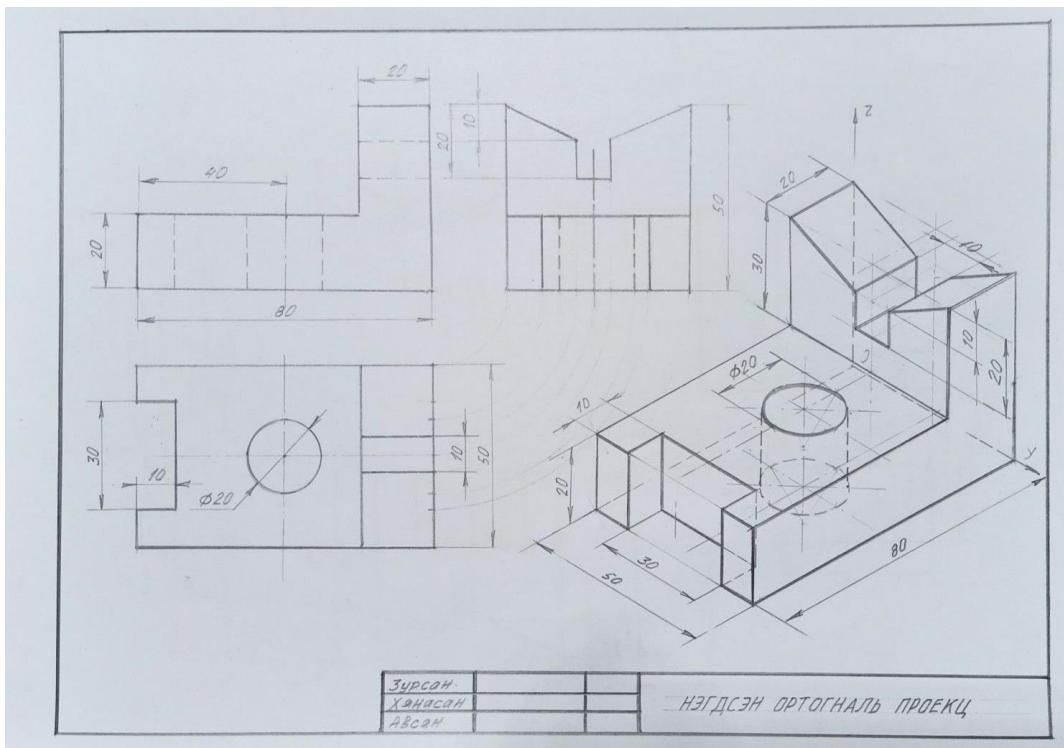

Рис. 2. Перечерчивание

Из вышеперечисленного следует, что начертательная геометрия служит основным инструментом в развитии пространственного мышления у студентов архитектурных и дизайнерских специальностей. В процессе изучения этой дисциплины применяются все вышеописанные методы, а также подходы, позволяющие решать более сложные задачи. Учащиеся изучают взаимное расположение фигур в пространстве, пересечение линий и плоскостей, а также трансформации форм с использованием наглядных изображений и практических заданий.

Проведем анализ методов развития творческих способностей, которые могут включать в себя различные подходы и практики, направленные на стимуляцию воображения, креативности и критического мышления. Вот некоторые из них.

1. Мозговые штурмы: регулярные сессии мозгового штурма помогут учащимся выражать и развивать свои идеи, не опасаясь критики. Это способствует созданию свободной атмосферы для обмена мнениями и новых идей.

2. Проектная работа: участие в проектных работах способствует творческому мышлению, позволяя студентам самостоятельно исследовать темы,

создавать свои концепции и реализовывать их на практике.

3. Ролевые игры: введение в ситуации, где студенты могут разыгрывать разные роли, помогает развивать убеждения, эмпатию и нестандартное мышление.

4. Исследование и эксперименты: студенты могут проводить исследования и эксперименты в различных областях искусства, что поможет им открывать новые подходы и методы.

5. Журналирование идей: ведение творческого журнала, куда студенты могут записывать мысли, идеи и инсайты, способствует непрерывному процессу создания и самовыражения.

6. Интердисциплинарные проекты: сочетание различных дисциплин (например, искусство, наука, технологии) может вдохновить студентов на новые идеи и нестандартные решения.

7. Работа в команде: командные проекты подчеркивают важность сотрудничества и совместного творчества, что также способствует выработке новых концепций и подходов.

8. Визуальные и аудиовизуальные стимулы: использование различных форм медиа, таких как изображения, музыка и видео, может помочь пробудить воображение и вдохновение.

9. Креативные техники рисования и моделирования: занятия искусством, такие как рисование, живопись и создание моделей, способствуют развитию мелкой моторики и креативного мышления.

10. Обратная связь и критический анализ: регулярная обратная связь от преподавателей и сверстников помогает студентам лучше понимать свои сильные и слабые стороны, а также открывает новые перспективы для творчества.

Проведенный анализ выявил, что синергия пространственного мышления и творчества представляет собой мощный катализатор для инновационных решений и уникальных художественных выражений. Способность осмысленно взаимодействовать с пространственными концепциями, формами и структурами

обогащает творческий процесс, позволяя создавать многоуровневые, комплексные образы и идеи.

Человек, который обладает творческим мышлением, умеет:

- смотреть на предметы и явления под необычным углом и находить нестандартные связи между ними;
- придумывать необычные концепции на базе этой информации;
- превращать эти идеи в нечто реальное, уникальное и новое.

Эти методы могут быть адаптированы в зависимости от возрастной группы, уровня подготовки и индивидуальных интересов студентов, создавая благоприятные условия для их творческого роста.

Пространственное мышление не только способствует развитию аналитических навыков, но и активно вовлекает воображение, побуждая к экспериментам и новым интерпретациям. Это взаимодействие дает возможность интегрировать различные подходы, что ведет к более глубокому пониманию как самой предметной области, так и искусства в целом.

В условиях постоянного изменения технологий и требований современного общества, способность эффективно сочетать пространственное мышление с творческим подходом становится важнейшим фактором успеха в различных сферах – от науки до искусства. Развитие этих навыков должно стать приоритетом как в образовательных программах, так и в профессиональной практике, поскольку именно такая синергия имеет потенциал трансформировать идеи в реальность и вносить вклад в устойчивое развитие и культурное обогащение.

Таким образом, исследование и внедрение синергии пространственного мышления и творчества открывает новые горизонты как для индивидов, так и для сообществ, стимулируя вдохновение, инновации и взаимодействие.

Список литературы

1. Андрияш А.В. Теоретический анализ педагогических условий для развития проектной деятельности старшеклассников на курсе «Архитектурное черчение» в системе дополнительного образования / А.В. Андрияш, А.А. Романова, О.Ю. Паштова // Современный образовательный процесс: психолого-педагогическое сопровождение, воспитательные стратегии: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 28 нояб. 2024 г.). – Чебоксары: Среда, 2024. – С. 269–271. – ISBN 978-5-907830-92-9. – DOI 10.31483/r-114563. EDN LFGSTE
2. Иванова Е.Ю. Развивающе-творческие методы обучения в профессиональной подготовке дизайнеров / Е.Ю. Иванова, Л.В. Новикова // Ученые записки Российской государственного социального университета. – 2019. – Т. 18. №1 (150). – С. 84–91. DOI: 10.17922/2071-5323-2019-18-1-84-91. – EDN BVQVHT
3. Каплунович И.Я. Развитие структуры пространственного мышления / И.Я. Каплунович // Вопросы психологии. – 1986. – №2. – С. 56–66.
4. Кольстет О.А. Концептуальная модель поэтапного формирования индивидуального творческого метода архитектора / О.А. Кольстет // Научный журнал КубГАУ. – 2016. – №117 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://clck.ru/3M3w4b> (дата обращения: 21.04.2025).
5. Лук А.Н. Мышление и творчество / А.К. Лук. – М.: Политиздат, 1976. – 144 с.
6. Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова [и др.]. – М.: Педагогика, 1983. – 448 с.
7. Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников / И.С. Якиманская. – М.: Педагогика, 1980. – 240 с.