

## Розділ 1. Основи стилізації образу

### **Тема: ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ В ПРОЕКТУВАННІ ОБРАЗУ**

**Мета:** засвоїти знання, що творча робота студентів – це шлях до створення своєї особистості, особистості творця; вміти знаходити основні деталі у джерелах натхнення та вміти передати їх як основну думку задуму

#### **План заняття:**

1. Особистість творця
2. Джерело натхнення

#### **Контрольні запитання:**

1. Які характерні риси творчого мислення?
2. Назвіть основні методи творчості дизайнера зачіски
3. Які основні джерела натхнення при розробці образів?
4. Що може бути джерелом натхнення?

#### **Література:**

1. [http://artwwwworld.org.ua/Teorija\\_i\\_praktika/Kompozicija/Priemy\\_kompozicii/Stilizacija/](http://artwwwworld.org.ua/Teorija_i_praktika/Kompozicija/Priemy_kompozicii/Stilizacija/)
2. Троїцький В.Ю. Стилiзацiя. // Слово i образ. М., 1964
3. Алпатов А.В. Стилiзацiя мови. // Росiйська мова, 1970, № 4
4. <http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fbd/duzayn/2015/15-30/page9.html>

### **Особистість творця**

Творцями не народжуються. Усе залежить від того, які можливості надасть оточення для реалізації того потенціалу, який у різній мірі притаманний кожному. Як підкреслював Фергюстон, "творчі здібності не створюються, а визволяються". Творча робота студентів - майбутніх художників-модельєрів або дизайнерів зачіски - це шлях створення своєї особистості, особистості творця.

Творча людина далека від конформізму. Саме незалежність мислення дозволяє їй досліджувати ті шляхи, на які не наважуються інші люди із страху виглядати кумедно. Творчі люди складно входять до соціальної групи.

Вони приймають загальноприйняті цінності лише тоді, коли вони співпадають з їх власними.

Творча людина **еклектична, допитлива** і постійно прагне об'єднати дані із різних галузей. Вона віддає перевагу новим та складним речам. Її сприйняття світу безперервно поновлюється. Дуже часто творчі люди зберігають дитячу **здібність дивуватись**.

**Креативність, або творча здібність**, стала об'єктом детального дослідження, починаючи з середини 60-х років **минулого** століття. Американський психолог Гілфорд запропонував кубічну модель структури інтелекту, виявив існування двох принципово відмінних типів мислення: **конвергентного** та **дивергентного**. Конвергентне мислення(сходження) реалізується тоді, коли необхідно знайти з множини умов лише одне правильне рішення, дивергентне мислення (розходження) - це тип мислення, яке відбувається у різних напрямках, допускає варіації шляхів розв'язання проблеми.

Творчим особистостям, за Гілфордом, притаманне лише дивергентне мислення. Творчі люди схильні утворювати нові комбінації з елементів, які більшість людей знають та використовують тільки певним чином, або формувати зв'язки між двома елементами, які не мають на перший погляд нічого спільного.

Якщо характеризувати творче мислення, можна виділити такі риси :

- **пластичність** - здатність запропонувати багато рішень у тих випадках, коли звичайна людина може знайти тільки одне або два;

- **рухливість** - здатність перейти від одного аспекту проблеми до іншого, не обмежуючись однією точкою зору;

- **оригінальність** - здатність знаходити незвичайні відповіді, породжувати несподівані та небанальні рішення.

Аналізуючи особистість творців, Майя Кілошенко у своїй книзі "Психология моды" пише: "Як правило ці люди демонструють щирю та відверту поведінку у відношенні себе та інших. Вони **незалежні у ствердженнях** та впевнені у своїх силах. Їх відрізняє **ініціативність** та гнучкість, тобто **здатність ставити нові цілі**, а також змінювати їх при зміні умов діяльності". Крім того, автор цієї книги виділяє такі риси творця моди, як **критичність та високий ступінь рефлексії, дитяча сприйнятливість та відкритість по відношенню до нового**. Але найголовніше, що їх відрізняє - **це потяг до самореалізації**. Вони захоплені своєю справою, вважають її своїм покликанням, .

Творчий процес дизайну зачіски - це пошук досягнення єдності форми і змісту. Проектування дає позитивний результат у тому випадку, коли мислення дизайнера має наступні якості:

- здатність побачити та чітко формулювати завдання;
- здатність швидко видавати достатню кількість ідей за обмежений час;
- уміння знайти оригінальні рішення;
- уміння швидко запропонувати найнесподіваніші рішення завдання.

Формування креативності дизайнера неможливе без розвитку асоціативного мислення. Здатність творця до такого мислення є основою творчості, тому що будь-який витвір мистецтва - це результат асоціативних уявлень про предмети та явища реального світу, відтворених у пам'яті. Розвиток асоціативного мислення дизайнера проявляється у перетворенні предметних, абстрактних та психологічних асоціацій у графічні пошуки рішення об'єкта.

Процес творчості пов'язаний також із здатністю людини **абстрактно мислити**. **Абстрагування** - це уявне переключення уваги від множини властивостей предмету, виділення його головних особливостей.

**Розвиток творчого мислення** та виховання творчої особистості - пріоритетні завдання для вищих навчальних закладів, які готують фахівців з дизайну. Вирішити ці завдання можливо за умов вдосконалення навчального процесу та організації умов для творчості студентів (професійні конкурси, фестивалі, робота дизайн-студій та творчих лабораторій).

Найкреативніші ідеї нічого не варті, якщо фахівець не вміє презентувати свій дизайн. Дизайнери зачіски працюють в сфері візуальної комунікації, тому ефектна презентація робіт дуже важлива. Дизайнера можуть переповнювати інноваційні ідеї, він може бути автором цікавих модних рішень, але все це не має значення, якщо він не в змозі виразити і представити своє бачення та свій талант.

### **Джерело натхнення**

Напевно кожна людина хоч раз у своєму житті переживав момент, коли захоплювало дух, звідки-то з'являлися додаткові сили, а працездатність підвищувалася в рази. Обивателі називають це відчуття другим диханням, а творчі люди пов'язують з появою музи. Але, на жаль, не завжди нова енергія відвідує нас в той момент, коли її так не вистачає. І тоді ми задаємося питанням: де шукати натхнення для реалізації чергової грандіозної ідеї? Все просто. Якщо муза не хоче прийти сама - значить, потрібно знайти ті джерела, де вона мешкає. Цим ми і займемося.

З точки зору психології натхнення - це поява мотивації до якого-небудь дії. Зазвичай це виражається в особливому душевному підйомі, коли людина відчуває несподіваний приплив сил, а думки його стають ясними і послідовними. Часто такий стан називають осяянням. Особливо добре це відчувають на собі творчі люди, коли в якийсь момент несподівано в голові виникає блискуча ідея і сили для її реалізації.

Але сучасний світ сповнений турбот і проблем, тому дочекатися появи довгоочікуваної музи вдається далеко не всім. Втома і душевне спустошення не дають повноцінно розгорнутися творчого мислення, і доводиться заглиблюватися в пошуки. Джерела натхнення для людини - це прекрасний спосіб повернути необхідний заряд бадьорості духу і знову знайти мотивацію

до творчого заняття. Особистості, які не раз стикалися з примхливим характером своєї музи, давно знайшли ці способи і прибігають до них кожного разу, коли наближається творча криза. А тим, хто зіткнувся з такою проблемою вперше, варто дізнатися, які можуть бути джерела натхнення і визначити для себе найефективніший. Розглянемо найбільш дієві і перевірені способи перейти в творчий настрій:

*Мотивуюча музика.* Як відомо, певні ритми мелодій можуть активувати мозкову діяльність і покращувати настрій. Також музика служить прекрасним містком в минуле і може бути нагадуванням про хороших і добрих події життя. Незалежно від жанрів та особистих уподобань, прослуховування музики може стати прекрасним приводом для появи натхнення.

*Мотивуючі фільми.* Бувають картини, які хочеться переглядати по кілька разів. Переживання героїв, сюжетні лінії і події - прекрасні джерела натхнення. Для відновлення свого творчого потенціалу можна вибрати два варіанти - подивитися абсолютно новий фільм і знайти нові емоції, або вибрати свою улюблену картину і віддатися приємних спогадів.

*Книги.* Це джерело натхнення став поступово відходити на другий план. Зайнятість більшості з нас не дозволяє розраховувати на таку розкіш як книга. Однак, варто виділити лише 15 хвилин в день на прочитання однієї глави і у вас з'явиться прекрасна можливість надихнутися життям і пригодами героїв або біографією успішної людини.

*Природа.* Гармонію і єднання з навколишнім світом ще ніхто не посмів назвати небезпечною. Спілкуючись з природою, особливо перебуваючи в тих місцях, куди не дійшла цивілізація і рука людини, ви придбаєте невичерпну джерело творчого потенціалу. До того ж, перебування на свіжому повітрі корисно не тільки для фізичного, а й для духовного здоров'я.

*Зміна обстановки і різноманітність в життя.* Нова обстановка - це унікальне джерело натхнення будь-якого поета, письменника, художника та інших представників мистецького середовища. Рано чи пізно будь-яке заняття може перетворитися на рутину. Щоб цього не відбувалося, намагайтеся хоча б раз на місяць робити щось нове, бувати в нових місцях, перебувати в оточенні неординарних людей і робити все, щоб нові враження допомогли вам відволіктися і внести в своє життя яскраві фарби.

Джерела натхнення оточують нас всюди. Можна відчутти прилив сил після відвідування картинної галереї, а можна знайти душевну рівновагу, з'їздивши на острів серед океану. Головне, вибрати, що саме підійде вам. Кожна творча людина потребує підживлення свого потенціалу. Не забувайте про це, і тоді цінителів вашої творчості стане набагато більше.