

Петрова Л.Е., Фитьмов Е.А., Ильин С.С.

**Проектная деятельность студентов
по созданию социального плаката
в работе по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Л. Е. Петрова, Е. А. Фитьмов, С. С. Ильин

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ставрополь
2024

УДК 378
ББК 74.48я73
Т33

Рецензент

Григорьев А.Ф., доктор культурологии, кандидат педагогических наук, профессор, Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь;
Алмосов Л.И., академик художественного образования Российской академии народного искусства, профессор искусствоведения Российской академии естествознания, профессор, Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь

Петрова Л.Е., Фитьмов Е.А., Ильин С.С.

Т33 Проектная работа студентов по созданию социального плаката как средство гражданско-патриотического воспитания молодежи: учебно-методическое пособие / Л.Е. Петрова, Е.А. Фитьмов, С.С. Ильин. - Ставрополь: Изд-во «Тимченко О.Г.», 2024. – 76 с.

ISBN 978-5-907642-92-8

Пособие разработано для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Компьютерная графика» и «Дополнительное образование» (изобразительное искусство), а также «Изобразительное искусство» и «Компьютерная графика». В учебно-методическом пособии раскрыты вопросы гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи, формирование профессиональных компетенций будущих педагогов в процессе создания социального плаката. Визуально-графическая выразительность, воплощённая в художественном образе социального плаката, имеет большое значение для восприятия смысла, она является носителем художественной и эстетической ценности плаката. Представленные творческие работы, вопросы для самостоятельной подготовки могут использоваться преподавателями, кураторами учебных групп для проведения аудиторных занятий, тематических бесед и проверки знаний студентов.

УДК 373.2:3
ББК 74.14+20я73

ISBN 978-5-907642-92-8

© Петрова Л.Е., Фитьмов Е.А., Ильин С.С., 2024
© ГБОУ ВО СГПИ, 2024
© Издательство «Тимченко О.Г.», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
РАЗДЕЛ 1. Патриотическое воспитание молодежи средствами социального плаката	7
1.1 Из истории социального плаката.....	7
1.2. Роль социального плаката в воспитании патриотизма.....	16
РАЗДЕЛ 2. Проектная деятельность по разработке социального плаката.....	25
2.1. Художественные средства плаката	25
2.2. Методика проектирования плаката	38
РАЗДЕЛ 3. Развитие творческой индивидуальности будущего педагога средствами социально-значимой деятельности.....	46
3.1. Феномен творческой индивидуальности личности.....	46
3.2. Плакатное искусство как социально-значимая деятельность человека....	61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	73
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ	75

ВВЕДЕНИЕ

Когда перед обществом встают вызовы, требующие быстрого решения, то, как правило, они связаны с социально-политической или экономической ситуацией в стране, и личная заинтересованность гражданина в решении этих проблем должна быть не на последнем месте. Однако, чтобы решить какую-либо проблему, а тем более проблему социальную, следует её правильно обозначить, и здесь значительную роль может сыграть социальный плакат.

Поэтому, обучая студентов разработке социального плаката, важно обратить их внимание на рефлексию к социально значимым проблемам, которые они отражают в своих проектах. В процессе такой работы студентами не могут быть затронуты патриотические чувства, которые проявляются в чувстве гордости за героев страны, в уважении к старшему поколению, ответственному отношению к своим поступкам и т.п.

Развитие современного российского образования происходит в сложный период, когда в условиях искажения мировой истории, экономической нестабильности, попыток пересмотра взглядов на роль и место России в мире, одной из проблем является утрата патриотических чувств у подрастающего поколения.

В 90-е годы из-за кризиса в стране изменилось и отношение к патриотическому воспитанию, точнее им можно прямо сказать не занимались, произошла утрата тех ценностей, которые десятилетиями были важными и неизменными для старшего поколения. Однако никакие либеральные взгляды не смогли переломить понимания важности гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, и этот процесс начал возрождаться. *Патриотизм* – это основа духовности человека, его самосознание, выражающаяся в чувстве любви к своему Отечеству, в готовности к защите его интересов, а также в признании самобытности и ценности других человеческих сообществ.

Воспитывая у детей и молодёжи чувство патриотизма, следует учитывать те личностные качества и ценности человека, которые позволяют определить уровень развития патриотизма. Такой уровень проявляется в конкретных действиях и поступках, выражающих взгляды, убеждения и жизненную позицию гражданина России [9, с. 25]. Его формирование требует от человека глубокого погружения в культуру своей Родины.

Культура – это неиссякаемый источник, способный пробудить чувство осознания величия своей родной страны. В каждой стране основой культуры являются духовные ценности населяющих её народов, и там, где с малых лет принято прививать детям народные традиции и обычаи, как

правило, и возникает привязанность и любовь человека к своей Родине. И именно культура является тем инструментом, который обеспечивает преемственность поколений, помогает в познании и осмыслении культурных ценностей своего народа. Поэтому так важно беречь свою культуру, сохранять её, не поддаваясь на различные уловки наших идеологических врагов, стремящихся разорвать связь поколений народов, живущих в нашей стране. Социальный, политический плакат по праву может считаться одним из инструментов, сохраняющих нашу культуру, наши ценности [8, с. 46].

Социальный плакат предназначен для пропаганды базовых ценностей, в нём отражены специфика социальных взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы и угрозы обществу. Задача плаката – призывать к активному действию, заинтересовать и побудить к решению проблемы в своей стране, также учить молодежь быть не безучастным, критически мыслить, отстаивать свою точку зрения.

Создание плаката является не просто творческой работой, но проектной, а следовательно, подчинено тем особенностям и требованиям, которые характерны для проектирования в графическом дизайне. Существуют следующие фазы проектирования:

1) Уяснение основной проблемы, которую следует поднять в плакате. Здесь важно понять её суть, причины возникновения и возможные пути решения. Естественно, что выявить социальную проблему способен только человек, находящийся в этом социуме, являющийся его частью.

2) Анализ целевой аудитории. Плакат – это обращение, и обращение должно иметь своего адресата. Это может быть как широкий круг общества, так и более узкий. Так, например, известна серия плакатов «Позвоните родителям» адресованная молодому поколению общества.

3) Нахождение методов решения задач. На этой фазе автор собирает информацию о проблеме, изучает аналоги, создаёт предварительные эскизы.

4) Создание концепции дизайна. На этом этапе происходит выбор формы, в которую автор поместит обращение своего плаката.

5) Собственное создание плаката, реализация идейного замысла. Здесь естественно не обойтись без технического мастерства автора, так как мало понимать проблему самому, важно донести её до целевой аудитории.

Художественный язык социального плаката, впрочем, как и любого плаката, имеет свою специфику. Так, как современный плакат существует в условиях нашего быстроменяющегося вечно спешащего мира, зрителю остаётся крайне немного времени для восприятия плаката. Поэтому плакат должен не только привлекать внимание, но и сразу же доносить

смысл заложенной в него идеи за счет обобщенности форм, кадрирования изображения. Цветовое пятно в плакате предпочтительнее яркое и локальное. Автору следует больше оперировать контрастом, нежели нюансом. Восприятие плаката условно можно разделить на три этапа, или если угодно, ступени. Первая ступень, - прочесть. При том, что иногда в плакате может и не быть текстового сообщения, а автор ограничивается лишь сообщением визуальным, которое также подлежит считыванию. Следующая ступень, - понять. Для создателя плаката на этом этапе крайне важно направить восприятие зрителя именно в том направлении, где кроется смысл идеи. Поэтому в плакате не должно быть абсолютно ничего, способного как – то двояко истолковывать идею, либо вообще направить восприятие зрителя в сторону от основного сообщения плаката. Ну и на последней ступени адресат, которому предназначается сообщение, должен сделать свой выбор, - принять, либо не принять идею представленного ему социального плаката.

Важнейшим признаком социального плаката являются содержащиеся в нем идейно-художественные качества. Нагляднее всего эти качества проявляются в политическом плакате, так как он является одной из самых эффективных и доходчивых форм воздействия на социум. Социальный плакат призван не просто указывать зрителю на проблему, но побуждать его к действию, формируя и развивая убеждения, этические и моральные принципы, отвечающие культурному коду народа.

Благодаря практической работе над созданием плаката студенты учатся соотносить свои желания с реальными возможностями, индивидуальными способностями и интересами, у них формируется навык целеполагания. Плакат должны обладать новизной, идущей от субъективного мировоззрения автора, наполнен художественными образами. Следует помнить, что художественный образ способен оказывать воздействие, когда в нем общечеловеческие проблемы проявляются через индивидуальное. Тем самым студенты учатся саморефлексии в своей учебной работе [10].

Резюмируя, можно сказать, что социальный плакат почти всегда отражал важнейшие социальные проблемы, влиял на общественное мнение, национальные интересы, личные убеждения людей. Несмотря на то, что современный социальный плакат претерпел изменения в сравнении с плакатами советского периода, он не потерял своей актуальности и в наши дни. Плакат остаётся средством коммуникации членов гражданского общества, способом привлечь людей к значимым, близким каждому проблемам, является средством гражданско-патриотического воспитания.

РАЗДЕЛ 1

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА

1.1 Из истории социального плаката

Основным источником появления социального плаката является общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в созидательных стимулах и процессах. Непросто выделить социальный плакат среди различных видов и подвидов коммерческой и политической рекламы. Ее цели и задачи зачастую смешивались с целями и задачами других видов плакатов, а также журналистики. Так, мобилизация населения в период военных действий, проведение кампаний по сбору средств и пожертвований в равной степени могут относиться и к политической, и к социальному плакату.

Официально история социального плаката начинается с начала XX века. В 1906 году общественная организация «Американская гражданская ассоциация» создала первый социальный плакат, призывающий защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого энергетическими компаниями.

Значительная активизация социально-благотворительной деятельности и ее плакатной пропаганды произошла в связи с участием России в Первой мировой войне. Практически все плакатные произведения того времени (1914–1917) отражали деятельность различных сил общества по сбору пожертвований в пользу раненых солдат, их семей, обездоленных сирот. В эту деятельность включались лучшие художники того времени: Л. С. Бакст, братья А. М. и В. М. Васнецовы, К. А. Коровин, Л. М. Браиловский, Л. О. Пастернак, А. Е. Архипов, С. А. Виноградов. С началом военных действий в плакате появляется образ мужчины-воина.

Социальный благотворительный плакат представляет собой разнообразие графических стилей. Художники-графики, которым поступали заказы на создание этих плакатов, ориентировались на свое личное представление о том, каким именно должно быть плакатное произведение, чтобы оказать нужное информационное и эмоциональное воздействие на зрителя. В дореволюционной России не были сформированы конкретные изобразительные стили, художники работали над плакатным произведением, опираясь на графические и композиционные приемы из

канонов станковой живописи, прикладной графики, особенно популярными были законы построения пространства книжной иллюстрации. Некая декоративность, лубочные элементы, небольшое разнообразие применяемых шрифтов и стилей, высокохудожественная иллюстрация — неотъемлемые признаки дореволюционных плакатных произведений в социальной гражданской пропаганде, благотворительности в пользу высокой цели помощи нуждающимся, победе над врагом.

Социальный плакат только начинал зарождаться в конце XIX в., наиболее известная работа того времени — плакат Льва Бакста «Большой благотворительный базар кукол» 1899 г. [1, с.232].

Рис.1 Лев Бакст

В 1867 г. император российский Александр II утвердил устав «Российского общества попечения о раненых и больных воинах», и под таким названием в Санкт-Петербурге была создана организация, широко известная в последующем как «Российский Красный Крест». У истоков образования «Российского Красного Креста» стояли известный русский хирург Николай Иванович Пирогов и Великая княгиня Елена Павловна. Плакаты с изображением красного креста в начале XX в. стали появляться во время русско-японской войны (1904–1905) и во время Первой мировой войны (1914–1918).

Социальный плакат во многом благодаря российскому правительству развивался для благотворительных целей. К началу XX в. общественная и частная благотворительность становится в России значимым событием, многие богатые семьи ведут меценатскую деятельность, среди них — Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины, Пироговы, Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы [1, с.237].

Появление социального плаката как инструмента воздействия на сознание народных масс, можно отнести к периоду Русско-Японской, и особенно Первой мировой войны. Плакат призывал поддерживать армию, помогать стране. После Октябрьской социалистической революции этот инструмент был взят на вооружение большевиками.

Советское изобразительное искусство играло огромную роль в жизни людей, и социальный плакат по праву занимал здесь значительное место. Достаточно вспомнить «Окна РОСТА», такой плакат Д.С.Моора как «Помоги!» и многие другие послереволюционные плакаты. Произведения художников демонстрировали достижения народа, победы в Гражданской войне, а также бытовые сцены из жизни простых людей новой формации. Таким образом, советская живопись не только прививала новые культурные ценности, но и помогала создавать единую национальную идентичность у граждан страны. Художники играли важную роль в СССР, призванной пропагандировать идеи патриотизма и любви к Родине. Их работы были использованы для создания образа нового человека - сильного, героического и бескорыстного, который готов жертвовать своей жизнью ради блага страны.

Многие художники-графики, а также художники-станковисты в годы революции и Великой Отечественной войны проявили себя в области плакатного искусства [16].

Вместе с тем, о такой форме как плакат было известно еще в древности, например, в Древней Греции или Римской Империи. Такие изображения несли в себе информацию о различных представлениях, спектаклях или сделках. Во времена античности создание плаката, конечно, носило рукотворный характер.

Прошло много времени, прежде чем появились технологии, ускоряющие создание плаката. Так в 1796 году изобретен новый способ печати, который заключается в том, что изображение наносили на печатную форму, которой служил специальный камень. Такой способ назвали литографией, а ее создателем стал Алоиз Зенефельдер, немецкий литератор-любитель. Благодаря такому новому способу печати производительность продукции стала упрощенной и менее затратной. Для печати использовали не только белую, но и цветную бумагу. Благодаря создателю литографии в 1806 году была открыта первая мастерская, которая находилась в Мюнхене.

Хромолитография, или цветная литография, является следующей стадией развития и преобразования технологий создания плакатной продукции. Данный способ был открыт французским художником и литографом Годфруа Энгельманом. Хромолитография хороша тем, что сделала доступным способ печати многоцветных плакатов, используя при печати несколько печатных форм, каждую из которых подготавливали для того или иного цвета печати.

Следующим шагом развития плаката становится такой способ, как фотохромолитография, изобретенный в Австрии бароном фон Рансонетом в 1865 году. Из самого названия мы можем понять, что этот способ печати основывается на фотоизображении, в основе печати которого используется только три цвета – красный, синий и желтый, – а все остальные цвета получают при наложении основных.

В XIX веке плакат становился более популярным, и его популярность связана не только с культурной жизнью, но и с общественно-политической. Представителями жанра плаката в это время являлись: А. Муха, Э. Грассе, Ж. Шере, А. Тулуз-Лотрек, Т. Стейнлен. В то время родиной плаката являлась Франция, чему поспособствовал художник Жюль Шере. Его работы содержали такие принципы, как лаконичность, концентрация внимания на фигуре, высокая скорость восприятия изображения и текста в целом, броскость.

Свой постоянный характер вскоре приобретает театральный плакат и реклама кинематографа. Изначально изображениями для таких плакатов служили подробные прорисовки различных сцен или отдельных кадров. В период развития стиля модерн широкое развитие имеет рекламный плакат, который появился в Западной Европе во второй половине XIX века [11].

Плакат в России начал развиваться так же, как за границей в конце XIX века. В 1897 году в Санкт-Петербурге открывается Международная выставка художественных плакатов. Это событие было очень важно для страны, ее культуры и истории. На выставке было собрано около семисот работ из тринадцати стран, включая Россию [14].

С февральской революцией открылись новые виды плакатов – агитационные, социальные. Целью этих плакатов было содействие подготовке выборов к Учредительному собранию и проведению избирательной кампании для политических партий. Одним из первых агитационных плакатов был плакат союза потребительских обществ «Женщины, идите в кооперацию», который нес в себе изображение крестьянки.

Различные плакаты были исполнены советскими художниками и поэтами во время Гражданской войны в Российском телеграфном агентстве. Создателем «Окна РОСТА» является М. М. Черемних, к которым позже

присоединились В.В. Маяковский, Д.С. Моор, И.А. Малютин, А.М. Нюренберг, М. Д. Вольпин, П. П. Соколов-Скаля, Б. Н. Тимофеев, В. В. Хвостенко. Плакаты любили многие люди и стали популярны в других странах.

Рис. 2 Окна роста

В конце 1917 года появилась необходимость донести до людей цели, преследуемые революционным правительством. Правящая партия большевиков использовала плакат в качестве искусства убеждения. С его помощью можно доступным и четким языком объяснить общественности все, что было нужно для наглядного разъяснения [13]. Становление советской агитации во всех её проявлениях сложилось в период гражданской войны, именно в этот период складывается её огромная политическая роль. В тематике революционного плаката отражена специфика социальных задач, остро стоящих перед новой властью. Для плакатных произведений первых революционных десятилетий были характерны авангардные композиционно-графические и стилистические приёмы. Это - активное использование в изображении фотомонтажа, дополняемое шрифтовыми

композициями и рисованными элементами фона; эксцентричные диагональные композиции, составленные из графической иллюстрации, букв, стрелок, растровых мотивов, восклицательных знаков. В социальных плакатах использовались доминантные фигуры в необычных ракурсах и позах, усиливающих призывность и эмоциональность плаката. Можно отметить, что для революционного социального плаката характерно использование одухотворенных героических персонажей, патетических сюжетов, ярких образных метафор и ёмкого символического наполнения.

Великая Отечественная война заставила перестроиться на военный лад все стороны жизни советских людей. Не остались в стороне и художники, которые вместе со всем народом встали в воинский строй. По своему духу, по способности мобильного отклика на происходящие события, плакат оказался одним из самых эффективных средств выражения чувств всего населения, для призыва к действию, к защите Родины. Изображения на них стремились поднять боевой дух солдата, а также заинтересовывали население совершать трудовые подвиги.

Плакат в годы Великой Отечественной добился больших успехов. Этот период по масштабам сделанного сопоставим с развитием плакатного искусства времен Октябрьской революции и гражданской войны, но создано плакатных листов было в сотни раз больше, многие плакаты стали классикой советского искусства. По своему духу, по способности мобильного отклика на события сегодняшнего дня, плакат оказался одним из самых эффективных средств для выражения чувств всего населения, для призыва к действию, к защите Родины, для донесения срочных новостей фронта и тыла.

После победы советского народа в Великой Отечественной войне перед страной встали новые задачи. Нужно было поднимать из руин народное хозяйство, заново отстраивать мирную жизнь. И здесь вновь в первых рядах выступили художники, - создатели социального плаката.

Нас стилистику и тематику плакатов этого времени повлиял культ Сталина. Авангардные плакаты подверглись критике «за формализм». Начиная с 1932 г. Значимость плаката как инструмента пропаганды на этом историческом этапе не уменьшается, а наоборот — плакат укрепляется в статусе эффективнейшего средства суггестивного воздействия на широкие народные массы. Социальные приоритеты советской власти отражены в плакатах на темы: дружная многодетная семья В. Говорков «За радостное цветущее детство, за счастливую, крепкую семью!», А. Дейнека «Работать, строить и не ныть!».

Большое значение социальному плакату придавалось и в так называемый период «развитого социализма». Хотя в большей степени из социального, плакат трансформировался в политический и агитационный.

Рис. 3 Кукрыниксы

Рис.4 В.С.Иванов, О.К.Бурова

В России после перестройки социальный плакат стал как никогда актуальным, ведь середина 90-х была насыщена как лавиной демократических выборов и политических событий в целом, так и сложной экономической ситуацией в стране. В этот период социальные проблемы: безработица, невыплата заработной платы, пенсий, социальных пособий, болезни и даже голод - стали проблемой номер один для большинства россиян. И естественно, что политтехнологи очень органично включили обсуждение этих вопросов, их символов и своих образов в избирательные кампании своих кандидатов, превратив манифест в политический инструмент влияния.

Распад СССР дал толчок к освобождению от идеологизма госзаказа, а также к формированию нового «авторского» плаката. Конечно, это негативно сказалось на финансовом состоянии художников, но многие дизайнеры работали по собственной инициативе. В начале 1990-х родилось самобытное явление, получившее название постсоветского «концептуального» манифеста, выпущенного мелким тиражом или буквально одним тиражом. Заказчиком такой работы стал сам автор. В жанре социального плаката работали многие известные дизайнеры: А. Чанцев, В. Чайка, Ю. Боксер, Э. Белоусов, Ю. Гулитов, Б. Трофимов, Э. Кагаров, В. Акопов, А. Логвин и другие авторы.

Развитию элитного, высокохудожественного оригинального плаката способствовали плакатные кампании, профессиональные конкурсы и биеннале графического дизайна «Золотая пчела», проходившая под патронатом Союза дизайнеров Российской Федерации.

Несмотря на смену художественных стилей, многообразие почерков и исканий художников, плакат всегда остается живым образом эпохи, зеркальным отображением жизни, откликом на насущные проблемы общества.

В мировой истории искусства XX века советский патриотический плакат периода Великой Отечественной войны считается ярким художественным феноменом, демонстрирующим величие духа советского народа. Особую убедительность имели плакаты, демонстрировавшие трагедию войны - страдания мирного населения от немецких оккупантов, в них использовались образы солдатской матери, жены, детей - это работы: «Воин Красной Армии, спаси! В период послевоенного восстановления хозяйства и налаживания мирной жизни в советском плакате нашли отражение следующие социально-ориентированные темы: борьба с алкоголизмом и табакокурением; безопасность на производстве; морально-нравственный облик строителя коммунизма; любовь к чтению; бережное отношение к хлебу; воспитание у детей тяги к знаниям, потребности к труду и уважения к старшим; пропаганда здорового образа жизни.

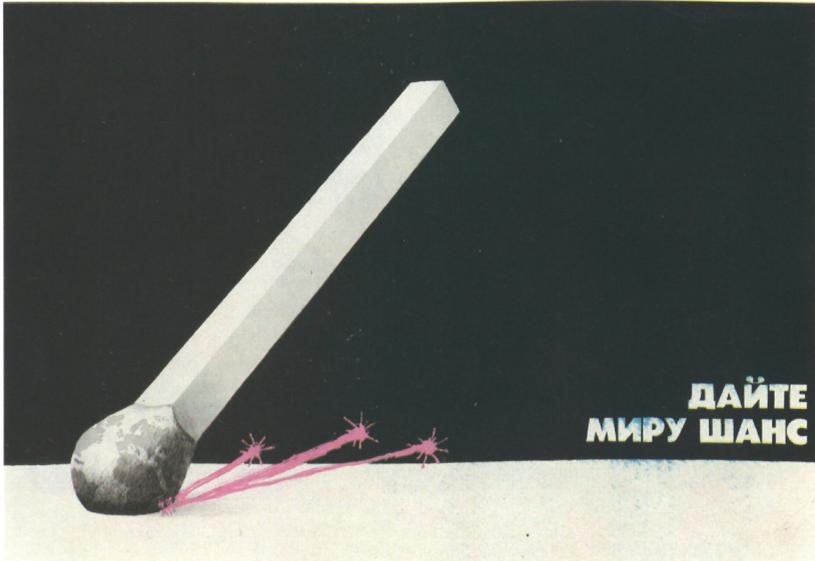

Рис.5 Владимир Сальников

Образный строй и основная идея плаката на социально-значимую тему находятся в прямой зависимости от господствующего в обществе социально-политического устройства и отношения «системы» к личности отдельного человека. В советское время отношение власти к народу носило «директивный» характер. Социальный плакат был неотделим от политического - он носил отпечаток партийной идеологии и принадлежал к монополизированной сфере государственной пропаганды и агитации. В «постсталинский» советский период в обществе и культуре обозначилась тенденция иного осознания роли человека в обществе: на первый план выдвигались общечеловеческие либеральные ценности, возрождалась высокая значимость суверенной человеческой личности. Эти изменения особенно отчетливо реализовались в авторском «перестроечном» плакате.

Для периода первых двух послевоенных десятилетий характерна стабилизация стилистических и эстетических критериев плакатного искусства. Жанр плаката окончательно оформился и приобрел статичность внутри стиля «социалистический реализм», шрифтовая составляющая в общей композиции листа плаката утратила динамизм и былую эксцентричность. В «период застоя» в плакатной графике происходит сдвиг от достоверной иллюстрации к более формализованной и обобщенной графике конец 1960-х, 1970-е годы. Изображение человека утратило черты

портретной проработанности, в некоторых плакатах превратившись в пиктограмму или карикатуру. «Реалистичную» плакатную иллюстрацию сменила техника сочетания линии и активного пятна, плакат стал выглядеть декоративнее. Социальный плакат не только манипулировал общественным сознанием, но и правдоподобно отображал и фиксировал жизнь - в этом заключается историческая значимость плаката. Не вызывает сомнений его весомый вклад в формирование художественно-графических традиций современного российского социального плаката и графического дизайн.

Поворотным моментом для истории России было крушение тоталитарного Советского государства 1991 г. В плакате визуализируются веяния нового времени, «пережитые» и прочувствованные дизайнерами-графиками лично, предъявленные зрителю как собственная «боль души». Многие работы носили социально-политический характер: обличали негативные моменты в истории государства, лицемерие и бюрократизм власти, нищету и низкий уровень жизни людей в СССР. В это время в социальном плакате появляются новые злободневные темы на смену позитивно-показным советским плакатным сюжетам, например тема борьбы с наркотиками.

Распад СССР означал для российских плакатистов лишение главного заказчика в лице государства, отлаженная система создания и распространения плаката потерпела полный крах, многие дизайнеры-графики продолжали работать в плакатном жанре по собственной инициативе. В начале 1990-х годов рождается самобытный феномен, названный постсоветским «авторским» плакатом, он был малотиражным. Заказчиком такого произведения был сам автор.

Снятие стилевых, тематических и идеологических ограничений с художника привело к появлению нового «авторского» «концептуального плаката». В жанре социального плаката работали многие известные дизайнеры: А. Логвин и другие авторы. Развитие элитарного, высокохудожественного авторского плаката стимулировалось плакатными акциями, профессиональными конкурсами и биеннале графического дизайна «Золотая пчела», проходившими под патронажем Союза дизайнеров РФ [10].

1.2. Роль социального плаката в воспитании патриотизма

По своим истокам, содержанию и значению патриотизм является общесоциальным институтом, который обеспечивает единство и целостность, устойчивость и целенаправленность развития общества как самоорганизующейся системы. Он является мощным средством сплочения социальных индивидов и групп, обеспечивает их взаимопонимание и

единение в социальной деятельности. Патриотизм – нравственное чувство, включающее любовь к Родине, уважение к ее законам и традициям, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, осознанную готовность человека связать свое личное будущее с будущим своей страны и действовать во благо Родины, народа, государства. Патриотизм объединяет массы людей смысло-жизненными установками и ориентациями поведения по отношению к своей Родине, помогает этим массам стать единым народом и развивать свое отечество.

История России свидетельствует об особой значимости патриотической идеи на протяжении тысячи лет формирования русского народа и его государственности, культуры и менталитета ее многомиллионного и многонационального народа. Через процессы «собираания земель», преодоления раздробленности русских княжеств, создания централизованного русского государства, Российской Империи, а после 1917 г. - Союза Советских Социалистических республик, через все эти этапы шел путь формирования русского и российского патриотизма как мощного пласта в структуре сознания россиян, как объединяющей идеи, консолидирующей огромное по территории, сложное по социальной структуре, многонациональное по этническому составу общество.

В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот» трактуется как любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб и, следовательно: патриотизм - любовь к Родине, к Земле, где человек родился и вырос, гордость за исторические свершения народа, готовность подчинять личные интересы общим интересам страны, верно служить ей и защищать ее [3].

В психологическом словаре мы находим следующее определение понятия патриотизм: «Патриотизм – любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими естественными основаниями патриотизма, как природного чувства, соединяется его нравственное значение, как обязанности и добродетели. Ясное осознание своих обязанностей по отношению к Отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма...» [7].

По мнению Е.В. Беляевой и Т.В. Мишаткиной патриотизм состоит из определенных структурных компонентов: патриотическая идея и идеал; патриотическое сознание; патриотическое поведение; патриотические чувства и убеждения, а также религиозное отношение. Единая общенародная идея духовно цементирует общество и создает предпосылки его целостности. Такая идея не обязательно должна носить религиозный характер. В истории хорошо известны случаи сплочения того или иного народа по сугубо патриотическим идеям (национального освобождения, модернизации общества и т. п.). Но в любом варианте идея, сплачивающая людей в единый народ, должна присутствовать в общественном сознании [5].

Патриотическое сознание – совокупность идей, взглядов, представлений, мотивов поведения и чувств, определяющих восприятие человеком своей неразрывной связи с Родиной, а также включающих в себя уважение ее прошлого, ценностное отношение к настоящему и готовность к участию в построении будущего. Оно направлено на обеспечение коренных интересов людей, достижение общенародных целей. Его органической частью является патриотическая сознательность, которая показывает, насколько овладел человек мировоззренческими патриотическими установками.

Воспитательная функция гражданско-патриотического сознания заключается в том, что под его влиянием формируется общественное мнение, требующее от каждого гражданина прямоты и откровенности, честности и внимательности к человеку, принципиальности и непримиримости к недостаткам в себе и в окружающих людях, критичности и самокритичности, ответственности за порученное дело. Психологическая функция патриотического гражданского сознания состоит в том, что, развивая патриотическую сознательность в человеке, она стабилизирует духовное начало в личности, делает позитивными и устойчивыми ее направленность, идейно-нравственные устремления и поступки. Оно влияет на мотивы поведения и деятельности, позволяет критично оценивать самого себя, целенаправленно формировать свои человеческие качества черты характера [2].

Активно развивающиеся в процессе общественных отношений патриотическое мышление и чувства формируют патриотические потребности. Они проявляются как нужда человека в патриотическом знании, текущей информации, как мотивы и стимулы, побуждающие к общественно-политической деятельности. Патриотические потребности определяют силу и направленность патриотической воли, такого психического состояния человека, когда он сознательно и целеустремленно совершает патриотические поступки, действия, акции [6, с. 318].

Патриотическое поведение – образ взаимодействия с действительностью, характеризующийся проявлением любви к Родине, ответственностью за ее благополучие, верностью ее интересам.

Патриотическая культура – характеристика личности, в которой отражается знание истории и культуры родной страны, гражданское самосознание, принятие патриотических ценностей, готовность опираться на них в повседневном поведении, отношениях с людьми, выборе стратегий саморазвития.

Патриотические ценности – понятные для отдельного человека и общества в целом установки, идеалы и нравственные ориентиры,

формирующие и выражающие преданность гражданина своей стране и ее интересам:

- любовь к родному краю, Родине, Отечеству;
- уважение к закону, нормам общества, уважительное отношение к представителям различных конфессий, национальностей, социальных групп;
- сохранение исторической памяти, знание истории страны, гордость за ее победы и героев;
- положительное отношение к труду, потребность в труде на благо Отечества, стремление к профессионализму и достижениям;
- гордость за российскую культуру, почтение к традициям, любовь к родному языку. Гордость за общественные, социальные, культурные, спортивные, экономические и иные достижения России;
- ответственность за себя, свою семью, малую родину и Отечество.

Субъект патриотического воспитания – организация, лицо, группа лиц, общественный или государственный институт, планирующий и осуществляющий деятельность по патриотическому воспитанию граждан.

Например, субъектами патриотического воспитания в Российской Федерации на федеральном уровне служат Общероссийские общественные объединения и движения, некоммерческие организации; на региональном уровне ключевыми субъектами патриотического воспитания, например, являются: региональные центры патриотического, гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания, спортивно-патриотические центры, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования; кадетские корпуса, кадетские училища и т.п. На муниципальном уровне центральными субъектами патриотического воспитания выступают: органы местного самоуправления, уполномоченные в области патриотического воспитания; городские и районные военные комиссариаты; муниципальные учреждения молодежной политики, культуры, спорта; местные общественные патриотические объединения и движения, патриотические клубы и т.д.

Объект патриотического воспитания – граждане всех возрастов и социальных групп, в отношении которых реализуется патриотическая работа. Инструменты патриотического воспитания – совокупность приемов, форм, методов и средств, применяемых субъектами патриотического воспитания в отношении объектов патриотического воспитания для достижения целей патриотического воспитания.

Семья выступает областью проявления патриотизма. Именно внутри семьи происходит первичная передача ценностей и культурного опыта, которые принимает личность. В семье начинается осознание себя,

достижение своего места в этом мире, в ней прививается любовь к близким, родному дому, малой родине и к стране, в которой родился. В семье мы узнаем, что такое Родина, впервые знакомимся с ее историей и культурой, слышим рассказы представителей старшего поколения о земле, на которой они выросли, о том, что дала им родная страна.

История служит источником гордости за великие свершения предков, показывает огромное количество примеров беззаветного служения Отечеству, героизма, выдающихся деяний соотечественников. История способствует осознанию собственной связи с Родиной, пониманию и принятию своих корней. История представляет собой память народа, которая позволяет поэтапно проследить развитие государства в контексте исторических фактов, дает возможность понять, почему события происходили так, а не иначе, а также осмыслить предпосылки многих современных реалий. Знание истории своей страны позволяет человеку более осознанно видеть картину настоящего, понимать происходящие процессы, не повторять ошибок прошлого. Патриотизм задается знанием и личностным переживанием истории своей страны. При этом важно, чтобы история была увязана с современностью и обращена в будущее.

Изучение культуры и погружение в нее – один из эффективных способов пробудить чувство любви к Родине. Основу культуры каждой страны составляют духовные ценности ее народов. Именно воспринятые с детства традиции, обычаи, устои влияют на любовь и привязанность человека к малой родине, желание сделать мир вокруг себя лучше.

Средства массовой информации, социальные медиа и блоги дают возможность донесения сообщений до широких слоев населения. В условиях наступления эры всеобщей информатизации, стирания границ и облегчения доступа к источникам информации самого разного уровня значительно возросла ответственность СМИ, социальных медиа и блогов за транслируемую информацию. Распространяя патриотический и просто позитивный контент, медиа становятся инструментом патриотического воспитания.

В современных условиях педагогическая наука рассматривает формирование гражданских качеств личности как важное условие социализации, в ходе которой приобретаются такие качества, которые позволяют человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и политически дееспособным. Исходя из этого, можно выделить такие гражданские качества, как гражданственность, чувство собственного достоинства, внутренняя свобода личности, дисциплинированность, уважение и доверие к другим гражданам и государственной власти, способность выполнять свои обязанности, гармоничное сочетание патриотических, национальных и интернациональных чувств [9].

Формирование гражданина и патриота как главная цель воспитания и образования включает в себя две группы задач: те, что помогают морализации личности, развитию ее духовной культуры, и те, что направлены на формирование готовности к выполнению социально значимых функций. Решение этих задач создает предпосылки для сочетания в облике гражданина социальных и индивидуальных качеств, гармонизации в его жизнедеятельности личных и общественных интересов. Частные цели гражданско-патриотического воспитания студентов можно классифицировать на три группы: цели формирования гражданского сознания личности – представлений, взглядов, убеждений, идеалов, цели формирования эмоциональной сферы – чувств, переживаний, отношений, цели формирования поведения, отношения и участия в деятельности.

1. Цели формирования гражданского сознания личности – это философско-мировоззренческое самоопределение студента, убежденность в справедливости демократического устройства, истинности демократических и гуманистических ценностей, готовность к социальному и профессиональному самоопределению, национальное самосознание, осознание необходимости заботы об окружающей среде, сохранения и приумножения национальных культурно-исторических ценностей. Это развитие свободомыслия, сочетающегося с убеждением в необходимости личной ответственности и дисциплины, торжества закона и порядка, самостоятельность и независимость мышления.

2. Цели формирования эмоциональной сферы гражданина – развитое чувство любви и преданности Родине, дому, семье, уверенности в государстве как гаранте соблюдения демократических прав и свобод, чувства ответственности перед государством, долга, достоинства, гражданской чести, социального оптимизма, формирование критической оценки прекрасного и безобразного в жизни людей, общества.

3. Цели формирования гражданского поведения – это направленность на здоровый образ жизни, культуру досуга, достижение жизненного успеха, законопослушное поведение, сопротивление злу, подавление асоциальных инстинктов, нацизма, жестокости и вандализма, формирование социальной активности, деловых качеств, предприимчивости, навыков коммуникативного общения, социальной активности, трудолюбия [12].

Процесс воспитания патриотизма у студентов в учебном процессе может решаться следующими средствами: художественная литература, журналы, кино, театр, выставки, музеи, игры, спорт, художественная самодеятельность, различные объекты культуры и природы, социально-значимая деятельность.

П. И. Пидкасистый называет особенности, позволяющие объектам внешнего мира становиться средствами воспитания. «Любой объект материальной или духовной культуры выполняет функцию средства воспитания, если:

1. с ним связана информация, необходимая для развития внутреннего мира воспитанника;
2. она выделена как предмет освоения в образной наглядно-действенной или знаково-символьной форме;
3. объект вместе со своей информацией включен в общение и совместную деятельность (различных видов) воспитателя с воспитанниками».

В. А. Сластенин средством воспитания считает «материальные и идеальные элементы действительности, используемые как орудие, инструменты педагогической деятельности. Средством воспитания может выступать коллектив в педагогическом смысле этого слова, различные виды деятельности, а также предметы материальной и духовной культуры (книги, кинофильмы, музыкальные произведения и т. п.).

По мнению Л. С. Выготского, развитие личности есть процесс овладения средствами материальной и духовной культуры, созданной человечеством, причем воспитанник не только берет нечто от культуры, усваивает нечто, прививает себе нечто извне, но и сама культура перерабатывает все природное поведение ребенка и перекраивает по-новому весь ход его развития.

Знаковые средства духовной культуры выполняют в воспитании две функции. Во-первых, они служат средствами связи воспитателей и воспитанников, а также между воспитанниками, обеспечивая коммуникацию в коллективе и циркуляцию информации. Средства связи используются воспитателем для волевого воздействия, воспитания внимательности, образования представлений. В дальнейшем они становятся средствами самовоспитания, проявляясь в самоконтроле и воздействии на себя. Во-вторых, они используются в совместной деятельности как средства решения воспитательных задач. Материальные и символические средства совместной деятельности, связанные с речью, образуют сложную систему, в которой символические средства направлены на управление и планирование деятельности воспитанников. Результатом этой деятельности являются абстрактно-символьное мышление, сознание, мировоззрение, моральные, эстетические и другие качества личности.

Содержание, средства и методы образуют систему воспитательного процесса, адекватную цели воспитания. Содержание воспитания составляют ценности патриотизма, определяющие отношение человека

к внешнему миру, способы общения и деятельности, используют систему средств и методов педагогического воздействия. В эту систему входят все методы воспитания сознания, эмоций и воли, которые могут сочетаться с любыми средствами материального и духовного влияния воспитателя.

Выбор средств патриотического воспитания зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Как показывает опыт, в различных вузах нашей страны используется множество форм и средств патриотического воспитания студентов. Знание и вариативное использование этих средств позволяет повысить эффективность процесса социального воспитания в вузе.

Включаясь во время обучения в вузе в различные виды учебного, научного труда, а также этическую, эстетическую деятельность, студент приобретает профессионально значимые знания, умения и навыки, осуществляет личностный подход к различным сторонам действительности. У него формируются мировоззрение, общественно ценные свойства и качества личности, развивается самосознание на основе оценки своих возможностей, осмысления притязаний, стремления добиваться определенного уровня результатов.

Рис.6 Валерия Диденко (студенческая работа)

Особое значение имеет творческий процесс создания студентом авторского плаката на социально значимую тему. В этом случае молодому человеку недостаточно просто занимать правильную жизненную позицию, но и уметь её донести до зрителя, а возможно и отстоять, проявив не только гражданскую патриотическую зрелость, но и профессиональные навыки и умения, полученные во время обучения в учебном заведении.

В качестве наглядного примера предлагается рассмотреть социальный плакат студентки Ставропольского государственного педагогического института Валерии Диденко «Помнят эти глаза». Формально эту работу можно отнести к плакатам о Великой Отечественной войне. Но автора глубоко волнует проблема исторической памяти нашего народа. Не секрет, что в современном мире реваншисты пытаются приуменьшить значение подвига советского народа – победителя. Они всячески принижают значение нашей Победы. Годы идут, и сейчас в нашей стране всё меньше остаётся участников той войны, поэтому очень важно, чтобы ветераны смогли передать молодому поколению всю правду об этих событиях. Валерии удалось найти тот образ, который позволяет донести проблему до зрителя, и технически грамотно воплотить его в своем плакате.

Патриотическому воспитанию молодёжи способствует умелое использование педагогом возможностей социокультурной среды. Принимая во внимание, что любовь к своему Отечеству начинается с любви к малой Родине, то существенную роль в формировании и развитии патриотических чувств, патриотического сознания следует уделять социокультурной среде конкретного региона. Большое значение в воспитании патриотизма имеет изучение истории родного края, культуры, языка, традиций и обычаев своего народа и своих предков. Преподаватели высших учебных заведений должны ознакомить студентов с культурой родного края, с народными традициями и обычаями. Рассказы, беседы, дискуссии о жизни и деятельности этих великих деятелей науки и культуры способствуют воспитанию у учащейся молодежи патриотических чувств и формированию уважительного отношения к историческому прошлому своего народа [15].

РАЗДЕЛ 2

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗРАБОТКЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА

2.1. Художественные средства плаката

По технике воспроизведения плакаты бывают: печатные, издающиеся массовым тиражом при помощи литографских или офсетных машин; трафаретно-шелкографские, тиражируемые ручным способом при посредстве трафаретов из картона или матриц на шелковой или нейлоновой (как очень прочной) сетке.

Раньше этот способ широко использовался художниками-оформителями. Рисованные от руки в одном или нескольких экземплярах, например: реклама фильмов на фасаде кинотеатров, торговая или другая реклама на многоэтажных зданиях. Сейчас мы можем видеть разные по содержанию плакаты на рекламных щитах вдоль шоссе и дорог и на улицах населённых пунктов: световые, статичные или динамичные, сочетающиеся с изображением, или чисто шрифтовые, с широким использованием цветного неона и аргона (главным образом для городской рекламы) либо обычных электрических ламп (при оформлении празднеств). Плакаты могут быть и частью объемных – сложных по конструкции сооружений, широко распространенных в торговой рекламе.

Используя символы, знаки, хотя и по-разному стилизованные, но обобщенно ясные для понимания, дизайнеры всего мира создали унифицированную знаковую систему, легкодоступную и понятную большинству зрителей. Хотя, за счет новейших тенденций (элементы игры, интерактивность), обобщающих плакату и его производным дополнительные функции, плакат может считываться не так легко и быстро. Различные виды и уровни информации требуют разного внимания к объекту коммуникации.

Новые технологии позволяют плакату стать более динамичным – на смену статичным изображениям приходит кинетический плакат с динамическими компонентами. Новые формы развития плаката обусловлены развитием современной коммуникации: сейчас плакат может взаимодействовать с медиа-объектами, интерактивными акциями. Трансформируясь через медиа-носители, плакат меняется, становясь новым по форме, интерактивным.

Синтезируя новые возможности графики, используя фотографию, типографику, новейшие технологии, создаются интерактивные плакаты. Формируется пространственная среда, в которой скрыто большинство

поверхностной информации, благодаря нынешним технологиям ее можно увидеть при помощи компьютера, или даже мобильного телефона. Сочетание плакатов с современными технологиями, такими как QR-код, анимация, позволяют утверждать, что современный плакат, благодаря расширению своих функционально-морфологических рамок, является перспективным объектом дизайнерских инноваций.

Плакат как особая форма коммуникации способен воздействовать на потребителя (зрителя) в самых различных условиях восприятия. Это может быть экспозиционный плакат, работающий в интерьере общественных помещений, либо наоборот, рассчитанный на восприятие в условиях городской среды. В последнем случае плакат должен считываться с большого расстояния, как правило, в течение непродолжительного времени (например, из окна проезжающего транспорта). Именно этот аспект требует особых плакатных средств выражения. Условно к базовыми компонентами плаката можно отнести три аспекта – это изображение, цвет и субтитр (слоган).

Восприятие плаката. Изображение в плакате играет определяющую роль, оно призвано привлечь внимание и способствует узнаванию смысла в плакате, созданию образа. Для большей эффективности воздействия плаката ведутся поиски новых методов привлечения внимания. Сегодня они все чаще основаны на знании психологических механизмов восприятия информации, требуя от зрителя интеллектуальной деятельности, побуждая осмыслить и запомнить увиденное. Привлекая психологию к созданию плаката, современные авторы ненавязчиво, не напрямую создают условия для изменения настроения зрителя, вызывают необходимые эмоции, нужные для коммуникативного процесса.

Основная идея плаката должна быть выражена максимально ясно и доступно, поскольку время его непосредственного воздействия на зрителя ограничено. Оперативность по срокам создания и процессам восприятия предъявляет особые требования к образному строю плаката и стилю его выполнения. Поэтому современный плакат начал тяготеть к простым и лаконичным художественным решениям. Авторы пользуются такими приемами, как сокращение глубины пространства, ограничения планов до одного-двух, минимально используют светотени, принимают локальные цвета, используют силуэтность изображения, простоту и резкость контура. Потому современные плакаты часто содержат максимально близкие и понятные знаки и символы, такие, как глаза, кисти рук, части тела, цветы, деревья, звезды, кресты и т. д.

Довольно часто в работах художников разных стран наблюдаются повторы, использование авторами определенных символов, знаков, фигур. Это еще раз свидетельствует об «интернациональном характере единого информационного пространства». Плакатам присущи общие тенденции единого

информационного поля, а именно: тенденция превращения с однозначного визуально-пластического сообщения в многозначное, которое, кроме актуальной, начинает содержать и потенциальную информацию. Имеет место тенденция использования симулякров – вместительных символических, знаковых изображений, лишенных конкретного основания. Вместе с тем автор не должен забывать один из основополагающих принципов графического дизайна, - если для выражения идеи заложенной в плакат без какого-то изображения можно обойтись, этого изображения в плакате не должно быть. Ничего лишнего, тем более того, что способно увести зрителя от основной идеи плаката.

Художественные средства плаката. В системе условных изобразительных средств современного плаката активно используется различная техника изображения, начиная от современных компьютерных технологий и фотографии до рукотворных изобразительных техник, в том числе приёмов графического дизайна, живописи и рисунка. Приёмы фотографии и фотомонтажа с успехом применяются в различных жанрах современного плаката. Фотографическое изображение всегда убедительно, оно не оставляет у зрителя никаких сомнений в той информации, которую он получает в процессе осмысливания плакатного образа.

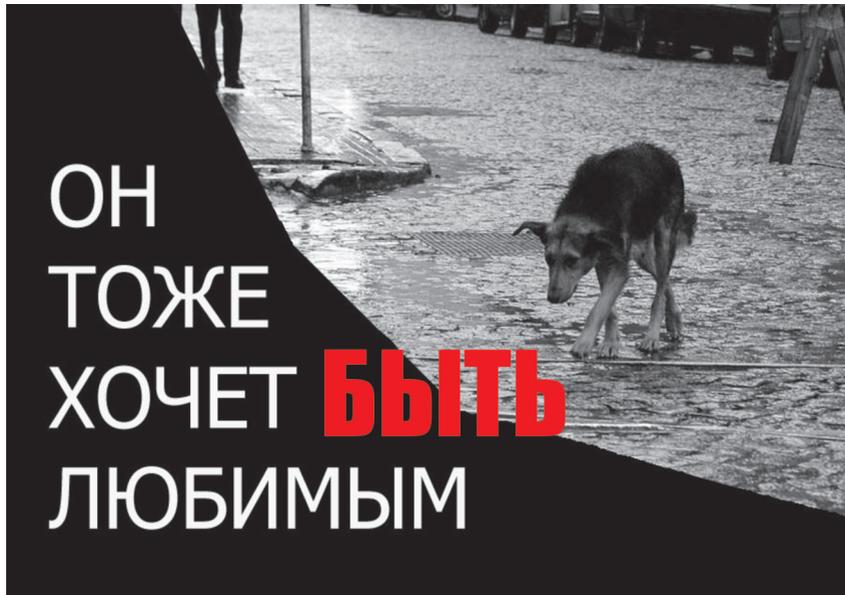

Рис. 7 Виолетта Асташкина (студенческая работа)

Фотоизображение обладает свойствами наглядности и конкретности, показывает мир во всей его полноте, создает невероятную по силе воздействия достоверность и документальность. Эффективным приёмом является обращение к фотоплакату при раскрытии социальной тематики, а также при рекламировании товаров. Такой плакат, как правило, не нуждается в подробном текстовом сопровождении.

По прежнему в искусстве плаката актуальной остаётся и техника рисунка. Причем рисунок этот может быть как уникальным (выполненным от руки), так и с применением современных цифровых технологий.

Использование рисованной графики в плакате придает широчайший диапазон художественных средств, создающих в своей совокупности неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира, которые несет конкретная тема.

Ёмкость образа в плакате достигается экономией и концентрацией художественных средств, изобразительными графическими метафорами, что позволяет сравнивать графику и смысл сообщения. Поэтому, зачастую, в графике в культурно-зрелищном плакате наряду с завершенными композициями самостоятельную художественную ценность имеют образы, несущие характер эскизных набросков, легкую художественную небрежность. Одним из отличительных признаков является особое отношение изображаемого предмета к пространству. Чистый белый фон листа, не занятый изображениями, условно воспринимается как пространство.

Художественно выразительные средства графики плаката отражаются в лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических средств. Некоторая недосказанность, условное обозначение предмета, как бы намек на него, составляют особую ценность графического изображения, они рассчитаны на активную работу воображения зрителя. Современный графический дизайн допускает некую свободу и небрежность форм.

В современном искусстве плаката широко распространилась гиперреальность, основанная на использовании компьютерной техники, с помощью которой достигается высокая степень иллюзорности изображения. Эта тенденция формирует совершенно новую стилистику в искусстве плаката. Характерный пример – плакат Павла Чекмарёва «Нет войне».

Техническое совершенство в визуализации идеи плакатных листов диктует свою образную трактовку, свой изобразительный рассказ, часто очень подробный в деталях и нюансах, и, вместе с тем, лаконичный и афористичный в отражении содержательного поля.

Рис.8 Елизавета Гаврюшенко (студенческая работа)

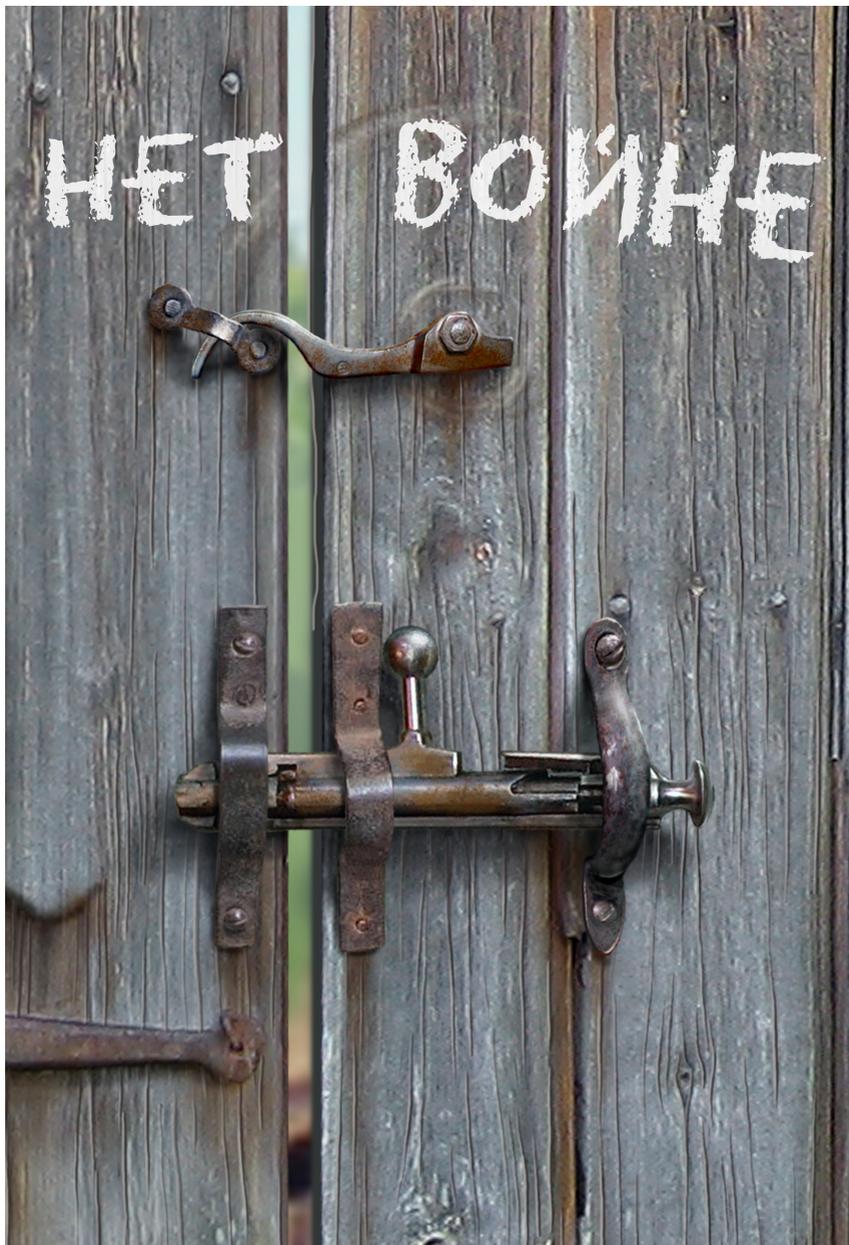

Рис.9 Павел Чекмарёв

Композиция и цвет в плакате. Изобразительные средства – форма, текстура материала, освещение, цвет – это составляющие части, кирпичики дизайна. Для того чтобы плакат приобрел необходимую выразительность и воздействовал на людей определенным образом, необходимо подать все эти средства единым аккордом, создать композицию.

Композиция плаката выполняет две основные функции: механическую, показывающую и увязывающую все элементы оформления, и символическую (или психологическую), показывающую визуальный образ.

Существует два вида равновесия: формальное и неформальное на основе симметрии и асимметрии; пропорция. Все элементы композиции должны занимать площадь, пропорциональную их смысловому значению, пропорции создают иерархию значений и смыслов, должно соблюдаться соотношение между объектами и фоном, на котором они располагаются. Однако один элемент должен доминировать, т. е. быть самым большим на листе.

Один из самых эффективных способов привлечения внимания и улучшения читаемости работает за счет использования различных размеров, форм, плотностей и цветов. Суммарное взаимодействие всех отдельных контрастов создает контрастность композиции плаката, всего целого. Действенными являются хорошо известные приёмы привлечения внимания с помощью формы, придаваемой объекту восприятия, например, выделение по какому-нибудь признаку одного элемента среди других. Решающее влияние на быстроту, четкость и определенность восприятия оказывает соотношение фигуры и фона. Чем контрастнее фигура по отношению к фону, тем легче происходит ее выделение; перемещение или движение взгляда. Заголовок, иллюстрация, текст, товарный знак располагаются в порядке, обеспечивающем максимальную логическую последовательность для движения глаз.

Ритм концентрирует внимание в композиции плаката. Избрав ритмичность в качестве главного средства построения композиции плаката, художник стремится предопределить пространственно-временную последовательность восприятия его произведения зрителем. Путем выделения одних ритмических элементов и снижения значимости других он задает стратегию восприятия плаката; лаконичность. Разумно использовать в плакате только лаконичную, хорошо и быстро считываемую графику. Темпы современной жизни требуют ясных и ярких образов, кратких и нескучных фраз, которые люди способны воспринять буквально «на ходу», в суматохе современной городской улицы.

Рис.10 Евгений Фитъмов

Знаковая основа визуальных компонентов в плакате. Образы в плакате являются действенными, если они нацелено работают на сознание целевой аудитории, то есть используют культурные коды, знаки, символы, мифы и психологические предпочтения целевой аудитории. Символ заключает в себе множество смысловых оттенков, и, в отличие, например, от образа, выражающего единичное явление, обладает рядом значений, иногда разнонаправленных и противоположных, но при этом являющихся единым целым. Смысл в символе не предстает как данность, он задается, то есть смысл невозможно свести к определенной логической формуле, его можно пояснить с помощью дальнейших символических сцеплений, уточняя его рациональную ясность, но при этом в его трактовке невозможно прийти к чистым понятиям. Использование «затертых» символов снижает их эффективность, а слияние двух символов дает мощный эффект воздействия, новую силу морфинга двух компонентов.

В плакате достаточно часто главную роль может брать на себя шрифт, а иногда и вовсе становясь главным действующим лицом, выразителем авторского замысла.

Стоит уяснить, что буквенные знаки алфавита – это определенные элементы языка, знаковой системы, имеющие материальную, чувственно воспринимаемую форму и служащие для обозначения отдельных звуков языка. Зрительные образы – графемы, исторически сложившиеся, общепринятые схемы букв, позволяющие безошибочно узнавать обозначаемые ими звуки. Обозначая какой-то звук, графемы могут различаться по форме. Формы графем, обладая определенной структурой, относительно устойчивы. Они изменяются во времени, хотя и крайне медленно. Большому варьированию подвержены формы знаков, для которых графемы служат морфологической организацией, их наиболее устойчивой структурой. Различия в выразительности шрифта заставляют художника задуматься при выборе, модификации или создании нужных форм. Форма шрифта не пассивно следует за содержанием, она, так же, как и само искусство шрифта способствует развитию смысла предмета или, наоборот, тормозит его. В историческом аспекте процесс взаимовлияния содержания и формы в шрифте предстает весьма наглядно. В современной практике при разработке шрифтовой формы важно, учитывая ее взаимосвязь с содержанием, отчетливо сознавать функциональное значение как самих буквенных знаков, входящих в определенную систему (тип шрифта, гарнитура), так и текстов (шрифтовые композиции).

Выполняя одновременно утилитарную и эстетическую функции, шрифт имеет: предметное значение (обозначаемые объекты: буквенным знаком – звук речи, комбинацией знаков – слова и предложения) и

экспрессивно-смысловое значение (чувства, передаваемые зримыми образами этих объектов человеческой речи).

Удобочитаемость шрифта является одним из важнейших аспектов удачного эффективного плаката. Удобочитаемость шрифта – это не только общая оценка пригодности его формы, но и показатель красоты. На удобочитаемость влияют следующие факторы: форма шрифтовых знаков (рисунок или тип шрифта, размер, пропорциональность отношения ширины знака к его высоте, ритм формы, насыщенность, цвет); шрифтовая композиция (длина или ширина, интервал между строками, шрифтовыми полями, форма строк, шрифтового поля, ритм и композиции текста); четкость шрифта (отношение цвета шрифта к цвету фона – носителя знаков, фактура, качество выполнения); ясность шрифта (узнаваемость знаков, их дифференцированность, оправданная простота форм, представление содержания). При разработке плаката следует учитывать условия его экспонирования. Одно дело, если плакат висит в выставочном зале галереи, где допустимо использовать сложные по начертанию шрифтовые гарнитуры, так в этом случае зритель рассматривает плакат с небольшого расстояния и не ограничен по времени. Совсем другие условия восприятия в городской среде, где время восприятия как правило ограничено, и расстояние может быть значительным. Поэтому в последнем случае целесообразно использовать рубленые гарнитуры, например «Гельветика». Не стоит также использовать сближенные цвета.

Символика цвета в плакате. В плакате необходимо правильно определиться с цветом. Известно, что цвет сам по себе несет эмоциональный заряд, вызывая те или иные ассоциации в сознании зрителя. Грамотное применение цвета позволяет усилить эмоциональное воздействие печатной рекламы, увеличить ее запоминаемость. Человек воспринимает цвет на нескольких уровнях: ассоциативном, культурном и общем (физиологическом). Исследования в области психологии и медицины показали, что цвет, влияя на человека субъективно (настроение человека, восприимчивость, характер) вызывает у разных людей аналогичные или близкие эмоциональные реакции. Это позволяет говорить об объективности фактора психологического воздействия цвета.

Цвет существенно влияет на состояние человека, обращаясь к его чувствам, а не к логике. Каждый цвет в той или иной степени вызывает подсознательные ассоциации и вполне определенные эмоции. Цвет может нравиться или не нравиться, но характер его влияния, специфика воздействия на психику остаются неизменными, вне зависимости от состояния организма в момент воздействия. Поэтому упоминание того или иного объекта может порождать ассоциацию с определенным

цветом, и, наоборот, при восприятии того или иного цвета могут возникать ассоциативные связи с определенным объектом. Учет психофизиологических возможностей воздействия цветов крайне важен при создании плаката. Отношение человека к цвету всегда было и остается эмоциональным.

Определение цветовой гаммы тоже достаточно сложный этап работы над плакатом, ведь использованные цвета тоже должны не только влиять на восприятие плакатов, но и гармонизировать между собой, тем самым дополняя друг друга. Вообще существует множество мнений по поводу того, использовать ли вообще какой-либо цвет в плакате. Безусловно, монохромный плакат действует очень сильно и точно среди всего многообразия и пестроты современной жизни, однако именно с помощью цвета – грамотное использование всех видов контраста способствует усилению воздействия на зрителя. Основные правила подбора цветов очень просты и чрезвычайно эффективны в использовании. Все начинается с цветового круга – основного инструмента подбора цветов. Если вам нужно получить всего 2 цвета, дающие хороший контраст, но отлично сочетающиеся, можно взять противоположные, то есть расположенные на диаметре цветового круга. Эти цвета называются дополнительными. Чтобы получить хорошо подобранные цвета, вы должны наложить на этот круг многоугольник, количество вершин которого равно количеству требуемых цветов.

Гармония дополнительных цветов широко известна и подтверждается многочисленными примерами из области пластического и прикладного искусства. Указанные цвета уравновешены их противоположными антагонистическими качествами. Поскольку дополнительные и контрастные цвета обладают наиболее полярными свойствами, их гармонические сочетания характеризуются большей активностью, интенсивностью и динамизмом. Нельзя забывать и о символизме цвета – грамотно подобранные к заложенному смыслу цвета не только реализуют цель художника, но и будут способствовать усилению психологического воздействия на сознание зрителя. Цвет как символ может нести в себе информацию о тех или иных предметах либо явлениях, окрашенных в определенный цвет. Это и дает толчок подсознанию зрителя на ассоциативное восприятие цвета, сквозь призму индивидуальных психологических особенностей личности. Именно в искусстве плаката в полной мере можно использовать символику цвета, обращая плакат в «оружие массового поражения» - с помощью символов цвета и пластических форм добиться эффекта неизгладимого впечатления на огромное количество человек.

Для достижения целостности композиции необходимо соблюдать баланс объёма, занимаемого шрифтом и его формы. Шрифт может нести

как дополняющую функцию в композиции плаката, так и быть абсолютно самостоятельным элементом. Правильно подобрав цвет, форму и ритм надписей в общем, художник может использовать только шрифт без иллюстративных элементов для достижения образности. Если все же шрифт используется как дополнение в композиции, то он должен не только гармонировать, но и нести в себе определенную смысловую нагрузку, тем самым усиливая содержательность композиции в общем.

Рис.11 Павел Чекмарёв

Семиотика плаката. В плакате используются различные приемы визуализации смысла. Это символизм, метафора, метонимия, гипербола, литота, гротеск, анаморфоза, метаморфоза, морфинг, синергия и многое другое. Метафорическое мышление очень богато и достаточно трудно перечислить все «параметры» сходства, по которым может осуществляться перенос. Особенно важен принцип метафорической визуализации для передачи таких содержаний, которые сами по себе не являются видимыми. Метафора, формирует убеждения целевых аудиторий в нужном направлении, близка по ключевым ценностям целевым аудиториям и заказчику рекламы, сформулированная словесно и зрительно на языке, принимается целевой аудиторией.

К специфическим средствам плаката относятся:

- плоскостное изображение;
- сопоставление разномасштабных элементов;
- сопоставление одновременных и происходящих в различных пространствах событий;
- силуэтные изображения;
- обобщение формы предметов;
- эффектные сопоставления образов, масштабов, точек зрения, степеней условности;
- использование части либо незаконченного изображения;
- коллажный (клиповый) принцип построения изображения;
- использование различных типов визуальных контрастов (плоскости, объема, хроматических и ахроматических цветов, изобразительных ритмов);
- диспропорции (искажение пропорций объектов, их сильное преувеличение или же приуменьшение) и т. д.

Специфика плакатного образа такова, что основное его содержание должно быть выражено ясно, без разночтений и толкований. Ясность и быстрота восприятия идеи – главное условие визуализации изобразительного высказывания. В силу специфики плаката время его воздействия на зрителя, как правило, ограничено, следовательно, краткость и доходчивость изобразительного рассказа не только обеспечивает ясное восприятие основной идеи, но и предъявляет определённые требования к методу создания образного строя плаката, к использованию художественных приёмов и отбору выразительных средств.

При разработке плаката должно присутствовать стремление создавать работы в индивидуальной манере, поскольку уникальность графического языка очень важна в мире печатной рекламы. Выделение объекта средствами высокого графического искусства представляет собой большую значимость для городской среды, эстетического воспитания масс и создания привлекательного зрительного образа. К тому же подобный подход в значительной степени позволяет отождествлять объект, что особенно важно при экспонировании в условиях городской среды, где практически всегда присутствует значительный «визуальный шум».

Текстовому обращению в плакате, как правило, отводится если не доминирующая, то очень важная роль, при этом возможны любые варианты его соотношения с изобразительной графической компонентой – от полного отсутствия до стопроцентного доминирования при отсутствии графики.

Вариант первый – присутствие текста стремится к нулю. С советских времен все хорошо помнят карикатурные злободневные картинки с подписью

«без слов», действительно, зачем лишние слова и комментарии, когда графический образ красноречиво и выразительно доносит мысль автора.

Вариант второй – смысл плаката основан на акцидентной верстке текста. Изображение и текст – равнозначные составляющие в организации плакатного образа. Однако, в силу специфики нашего восприятия, изображение значительно усиливает воздействие текста, а нередко полностью или частично заменяет его. Как показывает практика, число тех, кто читает краткий девиз - слоган, краткое и емкое слово, вдвое больше тех, кто читает длинный текст. Создавая плакат, необходимо стремиться к тому, чтобы текст являлся ключом к восприятию изображения, выражал его основную суть.

2.2. Методика проектирования плаката

Социальный плакат – это плакат, пропагандирующий базовые социальные ценности. В социальном плакате отражены социальные проявления личности, специфика социальных взаимоотношений в обществе, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. Цель социального плаката – изменить отношение публики к какой-либо проблеме, привлечь внимание людей к конкретным социальным проблемам или сообщить о социальных инициативах властей, а в долгосрочной перспективе – выработать новые социальные ценности.

При создании плаката автор безусловно должен учитывать необходимость однозначного толкования созданного образа. То, что является достоинством художественного произведения – глубина, многозначность и многоплановость смыслов и образов – совершенно недопустимо в социальном плакате, иначе будет невозможно достичь желаемого эффекта. Все шумы и посторонние смыслы, мешающие восприятию основной мысли, идеи плаката, должны быть отброшены. Чаще всего мерой, исключающей множественность толкования, является добавление автором текстового комментария: слогана или лозунга.

Восприятие социального плаката строится на трех основных последовательно реализуемых позициях: 1. ПРОЧЕСТЬ. 2. ПОНЯТЬ. 3. ПРИНЯТЬ или не принять, что тоже является результатом восприятия. Это значит сформировать какое-то свое отношение к идее, выраженной в плакате. Как только у человека возникло свое отношение к той идее, которая ему преподнесена автором плаката, согласие или не согласие, а, возможно нейтральное отношение, с этого момента он готов к действию – понять ту метафору, символ, через которую выражен смысл плаката. А это означает,

что важно воспринять и понять семантическую основу плаката – прочесть тот изобразительный рассказ, который выражен в нем.

Выразительные средства социального плаката: фотомонтаж и рисованная графика. Фотография обладает особой достоверностью, а рисованная графика подчеркивает авторское отношение дизайнера к проблеме. Текстовому обращению в социальном плакате, как правило, отводится если не доминирующая, то очень важная роль, при этом возможны любые варианты его соотношения с изобразительной графической компонентой – от полного отсутствия до стопроцентного доминирования при отсутствии графики.

Очень важное значение имеет знание контекста и значимости проблематики общества, и здесь не обойтись без активной жизненной позиции автора. Для глубины передачи информации в социальном плакате необходимо провести большой объем исследований по проблеме, целевой аудитории, ценностях общества, визуальных предпочтениях и пр.

При работе над созданием плаката, а данный процесс является творческой работой, следует упомянуть о художественных интересах личности в учебной деятельности.

В.А. Крутецкий писал, что интерес – это активная познавательная направленность человека на тот или иной предмет, явление или деятельность, связанная с положительным эмоциональным отношением к ним. Таким образом, интерес как общий, так и специальный, акцентирует тот или иной аспект восприятия, мышления, мировоззрения, деятельности личности, и процесс этот идёт через эмоциональную сферу. Чтобы реализоваться в деятельности, мышление порождает интерес как целостную структуру, которая создает сугубо индивидуальную систему всевозможных отношений своих компонентов (воли, эмоции, интеллекта).

Вначале, необходимо определиться с темой, с главной идеей. Идея плаката должна быть предельно ясной и читаемой. Очень важна актуальность выбранной идеи, ее эстетическое содержание. Предпочтения автора часто обусловлены наличием достаточного количества исходного графического материала.

Выбор материалов для фрагментов плаката. Провести изучение и отбор характерных для темы изображений. В графическом дизайне данный этап иногда называют этапом «изучения аналогов и прототипов».

Создание визуального образа. Визуальный образ должен совпадать с предложенной темой и быть простым для восприятия. От того, как этот образ будет воздействовать, зависит, будут ли плакат замечать и запоминать. Поэтому крайне важно выбрать «визуальный язык», на котором зрителю будет представляться идея плаката. Выполнить

несколько вариантов эскизов, в которых по возможности попытаться донести идею плаката разными способами.

Графический поиск композиционной основы. В основе композиции двумерного изображения всегда лежит линейная структура, объединяющая элементы плаката. Линейная основа композиции состоит из фигур, ограниченных линиями. Линия и форма – художественно-образные средства, определяющие характер композиции, придающие ей завершенность и эмоциональный фон, вызывающие такие ощущения, как статичность, покой или динамику, движение.

Композиция в изображении всегда строится по своей индивидуальной линейной схеме. Различные линии вызывают разные ассоциации. Прямые линии обычно производят впечатления равномерного движения. Вертикальная – стремление вверх, горизонтальная – состояние покоя, слабого движения, диагональ – ощущение подъема или спуска (левая и правая). Кривые линии, наоборот вызывают чувство неравномерности движения. Плавные и резкие изгибы в разной степени замедляют движения. Если кривая ближе к диагонали, и выгнута вниз – ощущение движения вверх и наоборот. Ломаные линии создают ощущение напряжения, неравномерности, скачкообразности движения. Линии образуют в свою очередь плоскости, формы, состоящие из фрагментов примитивных геометрических плоскостей: квадрата, круга, треугольника.

Формы обладают эмоционально-образными свойствами: пропорциональностью, статикой и динамикой, цветом, фактурой и т.п. Замкнутая кривая, особенно примитивная окружность, воспринимается как спокойная завершенная форма. Эллипс, хоть и симметричная, но очень динамичная фигура, имеет большее развитие в одном из измерений. Квадрат воспринимается устойчивым и статичным. А прямоугольник, в зависимости от расположения и пропорций, может быть статичным и динамичным, стремиться вверх или лежать на горизонтали. Треугольник, форма динамичная. Он может восприниматься устойчивым и наоборот, исходя из положения к горизонтали. Таким образом, эмоциональные ощущения от более сложной формы складываются из состава и количества примитивных элементов.

Композиционная основа может быть симметричной или асимметричной, динамичной или статичной. В любой композиционной схеме всегда присутствуют зрительные оси, линейные связи между основными элементами. Они и создают линейную композиционную основу, определяют эмоционально-образный строй композиции. Варианты композиционных схем могут быть различной степени сложности. В некоторых используются больше линий (прямая, кривая, горизонталь,

вертикаль), в других, в свою очередь, преобладают геометрические примитивы – квадрат, треугольник, круг, овал или их сочетания.

Разработка вариантов композиции изображения выбранной схемы. Задача автора на данном этапе – наложить на композиционную основу обобщенные изобразительные и шрифтовые элементы, связать их между собой, соединить в одно целое, наглядно выявить смысловой и центр композиции, а также создать ощущение уравновешенности и гармонии. Необходимо выделить главное и добиться гармоничной связи второстепенных элементов композиции. На эскизе должны присутствовать только те изобразительные элементы, которые имеют ясные смысловые функции. В эскиз можно включить декоративные элементы, а также орнаменты, которые близки теме плаката. Разрабатывая выбранный обобщенный эскиз в деталях, необходимо придерживаться общих законов композиции – единства, соподчинения, равновесия, видоизменения, соизмерения.

При построении композиции, важно акцентировать внимание зрителя на самых важных деталях, которые составляют смысловой центр композиции. Обычно его совмещают с композиционным центром, но могут быть и другие решения. Композиционный центр (смысловой) должен быть выделен размером, цветом, формой, фоном или же сочетанием этих качеств. Все элементы композиции должны стремиться к нему, группироваться вокруг него и создавать ощущение уравновешенности и гармонии.

Для достижения гармонии следует учитывать законы зрительного восприятия. Восприятие зрительного веса элементов композиции зависит от их местоположения на формате. Элемент, находящийся в центре композиции или близко к нему, зрительно воспринимается как более легкий, чем элемент, находящийся ближе к краю плаката. Элемент в верхней части композиции кажется тяжелее того, который помещен внизу. В большинстве плакатов имеется два важнейших композиционных центра. Один из них является главным, другой дополнительным, второстепенным.

Для привлечения внимания возможно использовать принцип изменения пропорций, изменения масштаба элементов, контраст. Отдельные детали выделяются увеличением или уменьшением реальных пропорций.

Необходимо также учитывать расположение формата. Так, при вертикальном расположении формата, элементы и линии должны иметь вертикальную направленность. При горизонтальном расположении формата лучше избежать активного вертикального членения плоскости и больше применять горизонтальные линии.

Используя масштаб, следует помнить об иерархии элементов, распределении их в порядке важности. Более важный объект композиции может быть крупнее и ярче, а вторичные элементы – меньше и бледнее. Очень важно грамотно использовать масштаб при расположении текста. Крупный масштаб объекта привлекает внимание к определенным объектам, подчеркивает их значимость. Баланс достигается путем визуального уравнивания масс элементов относительно геометрической оси формата. Различают симметричный и асимметричный баланс.

Контраст и нюанс – это соответственно резко выраженное различие и незначительное отличие качеств, составляющих композицию элементов. Контраст чаще используют для выделения или скрытия каких-то элементов. Регулировать контраст можно по нескольким параметрам – размеру, форме, цвету, используя разницу не только между элементами, но и фоновыми незаполненными местами.

Ритм – чередование, повтор элементов с закономерным изменением их свойств. Применяется как средство упорядочивания элементов композиции в единую систему.

Метр – простое проявление ритма в повторе одинаковых элементов при равных промежутках между ними. На основе закона равновесия достигается различная степень устойчивости – неустойчивости, статичности – динамичности, тяжести – легкости.

Работа с текстом. Текст в плакате является не только вербальным когнитивным компонентом, но и активным композиционным инструментом, вступающим в композиционный диалог со всеми составляющими плаката: атрибутами, персонажами, фоном. Здесь его роль определяется цветом, размером шрифта, взаимодействием с другими компонентами плаката. В современном плакате используются акцидентные методы верстки текстов, лозунгов, подписей, которые ограничиваются лишь эргономическими требованиями, контекстом и здравым смыслом.

В плакате почти всегда присутствует текст. Обычно это – слоган (лозунг). Для текста характерно небольшое количество цветов. Обычно применяются насыщенные цвета для шрифта и нейтральные для фона. Текст плаката должен быть разборчивым, отчётливым, кратким, читаемым на расстоянии. Большое значение имеет композиционное размещение текста. Текст должен быть составной частью композиции плаката, иногда его композиционным центром.

Шрифт является одним из выразительных художественно-образных средств композиции, графической основой текста. Шрифт имеет свои основные характеристики: по ширине – нормальный, узкий, широкий, шрифт фиксированной ширины; по чёткости – контрастный, неконтрастный; по различимости – удобочитаемость.

Изменение гарнитуры шрифта, его пропорций, наклона или насыщенности цветовых пятен позволяет в плакате акцентировать внимание на отдельных словах или фигурах, делать их основой композиционного центра плаката. Основным требованием, предъявляемым к шрифту, являются удобочитаемость и выразительность, четкое и удобное восприятие текста, простота его форм, гармония цвета шрифта с окружением. Разборчивый и отчетливый шрифт, выделяющийся на общем фоне, позволяет читать текст на большом расстоянии.

Необходимо также обратить внимание на соотношение цвета шрифта и фона. Цвет шрифта и цвет фона должны обеспечивать четкое и удобное восприятие текста. Общее цветовое решение шрифта должно соответствовать эмоциональному выражению и раскрытию темы плаката.

Не рекомендуется употреблять на одном плакате более двух видов шрифтовых гарнитур, если того не требует идея плаката. Наилучшее для восприятия цветовое решение является тонально-контрастным: светлое на темном или темное на светлом.

По способу воспроизведения принято классифицировать шрифты: наборные; рисованные и декоративные; по плотности – широкие (ширина к высоте – 1:1); нормальные (ширина к высоте – 3:4 или 4:5); узкие или плотные (соотношение – 1:2); по контрастности – светлые (толщина штриха к внутрибуквенному просвету – 1:4 – 8); полужирные (1:2); жирные (1:1); по наклону – прямые и курсивные.

Плакат рассчитанный для восприятия на расстоянии, должен быть узнаваемым и читаемым. При написании текста необходимо помнить о явлении «иррадиации», когда белые буквы на темном фоне кажутся больше, чем темные такой же величины на белом. Нежелательно применять в плакате вычурные, трудночитаемые шрифты.

Поиск цветовых решений. На данном этапе, необходимо найти наиболее выразительное, гармоничное цветовое решение плаката, учитывая особенности восприятия зрителем цвета и цветовых сочетаний. Цвет оказывает активное воздействие на эмоции человека, Действие цвета вызывает определенный ассоциативный ряд.

Красный цвет вызывает повышает внимание к объектам. Его лучше использовать для выделения композиционного центра в колористической композиции плаката.

Зелёный цвет оказывает успокаивающее воздействие.

Серые цвета в большом количестве угнетают, могут вызывать ощущение усталости.

Белый цвет – радует. Теплые оранжевые и желтые цвета, создают положительный настрой.

Голубой и синие оттенки вызывают ощущение холода. Зрительно отдаляют объект.

Фиолетовый цвет воздействует подавляюще.

Элементы композиции, окрашенные в теплые и насыщенные цвета, воспринимаются более тяжелыми, чем окрашенные холодными и светлыми тонами. Это связано с восприятием воздушной перспективы. Поэтому на переднем плане обычно преобладают теплые насыщенные, контрастные тона, фоновые холодные осветленные тона уводят на задний план. В плакате не всегда требуется натуралистичная передача цвета предметов. Следует избежать монохромности и серости. Хотя в некоторых вариантах может встречаться только ахроматическое решение, если того требует идея произведения. В плакате, как правило, преобладает основной доминирующий цвет. В гармонии с ним строятся все дополнительные цвета. При выборе цветового решения в плакатной графике надо достичь максимального контраста между фоном и изображением. Для более четкого выявления изображения или шрифта необходим фон, отличающийся от них по светлоте.

Цвета фона не должны быть активнее основного изображения. Количество цветов в плакате обычно ограничивается до трёх – четырёх. Приветствуются сочетания дополнительных и разных по насыщенности цветов, либо контрастные сочетания ахроматического и хроматического цветов. Цветовые контрасты не должны дробить форму отдельных элементов композиции. Формами обычно воспринимаются меньшие поверхности, а большие - фоном; чем ярче окрашен элемент, тем более объемным он кажется.

Уточнение деталей, завершение работы. Плакатная графика имеет широкий спектр выразительных средств, которые достигаются применением различных графических технологий. Отмывка акварелью и тушью, плотная заливка кроющими красками, контурный линейный рисунок кистями, маркерами, изографами, точечная графика, гризайль, «сухая кисть», тушовка, тампование, совокупность растровых элементов (точки, микро примитивы), трафарет, разбрызгивание, распыление, графические редакторы.

Работу надо вести от общего к частному, чтобы достичь цельности. Рисовать больше деталей и линий в композиционном центре и меньше на периферии. Основные черты графики – точка, линия, пятно, штрих, силуэт. А также текстура, выражающая свойства поверхностей. Обычно для ее создания используют линию, штрих, точки, отпечатки и т.п. Всегда помнить об условности графики. Плакат не должен напоминать живопись.

На протяжении истории развития графического плаката складывались свои стилистические правила, традиции и композиционно-графические предпочтения в изображении. Возможно подражать стилям разных эпох, если этого требует тема и идея плаката. Современный социальный плакат, - это живой, постоянно развивающийся организм, призванный отвечать на возникающие запросы общества.

РАЗДЕЛ 3

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Феномен творческой индивидуальности личности

Феномен творческой индивидуальности личности изучается не только психологией, но и другими научными дисциплинами. Творческий потенциал человека включает в себя умение генерировать новые идеи, решать проблемы, а также способность к самовыражению и уникальному творческому поиску.

Индивидуальность – одно из самых сложных и многогранных понятий в психологии и философии. Это уникальный набор характеристик, отличающих одного человека от другого. Индивидуальность рассматривается как ключевой компонент личности, её особенности, механизмы формирования и влияние на поведение человека и социальные взаимодействия.

Индивидуальность – это сочетание психологических, социальных и биологических аспектов, определяющих уникальный образ мышления и поведения определенного индивида. В отличие от таких понятий, как характер и темперамент, индивидуальность охватывает более широкий спектр – от биологических предпосылок до культурных влияний. Индивидуальность влияет на взаимосвязь между личными особенностями и социальными взаимодействиями. Например, ярко выраженная индивидуальность может стимулировать креативность и оригинальность мышления, что, в свою очередь, может быть полезным в профессиональной деятельности и самореализации [3].

Исследование феноменологии индивидуальности, особенно в контексте творческого начала, позволяет глубже понять процесс формирования и развития творческого потенциала личности, а также выявить факторы, способствующие его раскрытию. Важно отметить, что у разных людей существуют разнообразные подходы к эстетическому развитию, включая творческую самореализацию и навыки творческого мышления.

Проявление индивидуальности неразрывно связано с объектами эстетической природы. Эстетическое воспитание представляет собой целенаправленное и систематическое воздействие на личность, направленное на её эстетическое становление, то есть на развитие

творчески активной личности, способной ощущать и оценивать красоту в окружающем мире, труде и межличностных отношениях с позиций эстетического идеала, а также испытывать стремление к эстетической деятельности [16].

Искусство является ключевым и действенным средством эстетического воспитания, которое осуществляется через визуальное искусство. Оно предлагает целостный подход к формированию личности, охватывая трудовое и нравственное воспитание, затрагивая все сферы жизни, включая глубину мышления, сложность чувств и особенности восприятия. В ходе художественной деятельности развивается память, особенно в области визуального и музыкального восприятия. Рисующий передает образы, сохраненные в его зрительной памяти.

Эстетическая и художественная работа способствуют улучшению мыслительных процессов, таких как анализ, синтез и сравнение, а также развивают умственные способности и навыки планирования. Это, в свою очередь, поддерживает общее умственное развитие, что является основой для полноценного эстетического роста студентов. Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование знаний, умений и навыков, а также воспитание вкусов, интересов и эстетических чувств. Через изучение окружающего мира и искусства у обучающихся складываются представления о прекрасном [16].

Важной частью данного воспитания является развитие независимости в творчестве, когда обучающиеся создают что-то новое, проявляя свою инициативу и учитывая собственные интересы и потребности.

Творческий подход может находить свое отражение в самых различных областях, включая науку, искусство, бизнес и технологии. Ключевыми аспектами творческой индивидуальности считаются самовыражение, независимость и оригинальность мышления. Люди с ярко выраженным творческим потенциалом обладают умением к саморегуляции и творческой самореализации, что помогает им эффективно справляться с разнообразными жизненными трудностями.

Формирование личности обучающихся и развитие их эстетического восприятия окружающей действительности является значимой педагогической задачей.

Проявление творческого характера личности заключается в ее способности к самовыражению, креативному мышлению и навыку работы с противоречиями. Такие личности выделяются высокой уровнем рефлексии и способностью к абстрактному мышлению. Кроме того, у них наблюдается усиленная чувствительность к окружающему миру и глубокое понимание, как себя, так и других людей. Творческий потенциал

помогает им находить нестандартные решения и справляться с вызовами, что делает их успешными в любых областях жизни.

В современном научном дискурсе процесс формирования и эволюции творческой индивидуальности личности анализируется с разных углов. В области психологии внимание направлено на изучение развития креативных способностей (Я.А. Пономарев, Л.С. Выготский, А.М. Матюшкин, К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, Дж. Гилфорд, А. Т. Шумилин и другие). В ряде исследований рассматриваются проблемы творческой личности и ее роли как актора в творческой деятельности (Б.Г. Ананьев, Б.Д. Богоявленская, А. Дистервег, М.П. Дружинина, Е.А. Климова, А.В. Хуторской, А.Н. Леонтьев и т.д.). Мы считаем, что при анализе творческой самобытности человека следует выделить ключевые подходы к трактовке понятия «творчество».

Некоторые авторы рассматривают творчество как основной вид человеческой деятельности. Л. С. Выготский, В.Д. Шадриков и С. Медник утверждают, что творчество включает в себя психологические и педагогические аспекты, учитывающие личные качества и процессуальные элементы, а также наличие способностей, мотивации, знаний и умений. Эти исследователи подчеркивают черты, которые описывают творчество как целостный процесс, включая наличие проблемы, творческой задачи, концентрацию усилий, оригинальность результата, а также независимость суждений и ответственность за поступки.

В исследованиях, проведенных Г. К. Селевко, подчеркивается, что в контексте современной психолого-педагогической науки концепция творчества является условной [7]. Оно может проявляться не только в создании чего-то совершенно нового, но и в открытии относительно нового для конкретной области, времени, места или самого индивида. Некоторые учёные, такие как А. Маслоу и Д. Б. Богоявленская, утверждают, что не существует выделенной творческой способности как самостоятельного явления.

В противовес этому, другие исследователи полагают, что творчество связано, прежде всего, с уровнем интеллекта и проявляется на высоком уровне развития разнообразных способностей (например, С. Л. Рубинштейн, А. В. Брушлинский, Р. Стернберг). Интеллектуальная одаренность рассматривается как необходимый, но недостаточный фактор для проявления творчества. Основную роль в данном процессе играют личные ценности, мотивы и индивидуальные особенности личности. С.Л. Рубинштейн в своей трактовке описывает деятельность как обладающую несколькими ключевыми характеристиками:

- 1) она всегда осуществляется субъектами, участвующими в совместной работе;

2) это взаимодействие с предметом, что делает её содержательной и целенаправленной;

3) такая деятельность всегда носит творческий характер;

4) она является автономной.

Результатом такой творческой активности является новый продукт, который отличается оригинальностью и уникальностью, появившийся благодаря применению новых методов или приемов работы.

Согласно мнению Л.С. Выготского и Л.Б. Ермолаевой-Томиной, творческая индивидуальность проявляется и раскрывается в зависимости от наличия определённых навыков, связанных с конкретной областью.

В работах таких известных педагогов, как Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистервег, К. Д. Ушинский и В.А. Сухомлинский, креативность рассматривается как ключевое направление в процессе обучения. Исследования Дж. К. Джонса, А. Я. Понамарева, Вертгеймера и других учёных описывают творчество, как динамичную последовательность действий индивида, который применяет особые методики (умение определять проблему, предсказывать её развитие, генерировать идеи, выбирать подходящие методы и средства для решения задачи, а также оценивать результаты). Творческая деятельность представляет собой уникальный вид активности, основанный на своих процессуально-технологических характеристиках, использование которых позволяет развивать креативные способности личности. В этом контексте Д.Б. Богоявленская описывает творчество как «умение не только достигать высших результатов в любой деятельности, но и преобразовывать и развивать её» [13].

Для успешного развития творческой личности в обучении необходимо применение педагогических технологий, способных учитывать разнообразные факторы, способствующие формированию качественных показателей усвоения знаний в профессиональной деятельности. Педагогическая наука утверждает, что технологии повышают эффективность образовательного процесса, связывают теорию с практическими аспектами и служат основой для описания действий преподавателя в управлении учебной деятельностью студентов.

Несмотря на признание идей многовариантности в системах учебного процесса, на практике подготовка специалистов в вузах остаётся на низком уровне, поскольку учебные условия ориентированы на среднего студента. Чтобы обеспечить качественную профессиональную подготовку с учётом индивидуальных особенностей, важно разработать алгоритмическую модель полного освоения знаний и найти эффективные методы реализации учебных процессов, которые будут представлять собой специфический технологический подход к обучению.

Различие между терминами «креативный» и «творческий» заключается в том, что креативной личностью может считаться человек, который не только формулирует идеи, но и реализует их на практике, в то время как творческий аспект больше связан с художественной деятельностью. Одной из главных образовательных задач является развитие креативных навыков и укрепление творческих возможностей студентов. Этот аспект важен не только для формирования всесторонне развитой творческой личности, но и для улучшения способности студентов реализовывать свои креативные замыслы в будущей профессиональной жизни.

Креативное мышление играет ключевую роль в процессе творческой деятельности. Оно связано с умением самостоятельно выявлять и формулировать проблемы, строить прогнозы, адаптировать уже имеющиеся знания к новым условиям и находить нестандартные решения. Суть творчества заключается в продуктивном воображении, которое служит как источником, так и средством для получения новых знаний. Как отмечают С.Д. Смирнов и его коллеги, креативное воображение, подобно креативному мышлению, ассоциируется со стремлением к активной деятельности и воспринимается как устойчивая черта личности.

При корректной организации учебного процесса знания, которые усваивает ученик, обогащают его личность, способствуют развитию творческих способностей и выступают в качестве средства воспитания, формируя подход к научным знаниям и активное отношение к обучению. Так, процесс обучения рассматривается как особый метод воспитания и важное условие развития личности. Однако на практике обучающийся зачастую оказывается в роли пассивного получателя информации, усваивая знания в основном через репродуктивную деятельность, запоминая готовые факты и выводы.

Основываясь на пересмотре психологических и педагогических подходов к понятиям творчества и творческой деятельности, мы рассматриваем творческую самостоятельность студентов-педагогов как целенаправленную и контролируемую ими учебно-проектную активность [17]. Эта активность обладает высоким уровнем творческого мышления, включает в себя уже сформированные профессиональные знания и выражает стремление к непривычным методам решения проектных задач. Творческая самостоятельность является важной составляющей профессиональной деятельности дизайнера, присутствующей на всех этапах проектирования. Она отражает функции и цели этих этапов, позволяя дизайнеру проявлять свою креативность в профессии.

В условиях творческой деятельности общественная потребность в обучении заключается в наделении специалистов научными знаниями

и педагогическим опытом, которые являются основой для успешного выполнения трудовых функций. Подготовка к творческому процессу обучения требует развития креативных способностей личности в ходе учебного процесса, отражая изменения в интеллекте студента, переходящего от репродуктивной к творческой деятельности, и разнообразие методов предметного подхода.

Управление образовательным процессом через разработку педагогической технологии в первую очередь определяется четкой ориентацией на конкретные цели. Уникальность этих целей заключается в том, что они детализируются на различных этапах обучения и постоянно уточняются по мере достижения поставленных результатов. Метод формулирования целей отличается от традиционного подхода и имеет диагностический аспект. Промежуточные цели обучения формируются на основе тех достижений студентов, которые получаются в результате интеллектуальной деятельности и применения общепедагогических знаний, что позволяет точно оценить уровень усвоения материала. В этом контексте изменения в результатах практического применения знаний напрямую связаны с прогрессом в психическом развитии студента.

Следует обратить внимание на поэтапное развитие творческой активности, которая способствует формированию ее специфических качеств. Суть творческой активности студента заключается в стремлении преодолеть трудности обучения, осваивать знания и осмысливать опыт преподавателей, а также в целенаправленном развитии потребности в практическом применении знаний. Важно отметить, что творческая активность неразрывно связана с индивидуальностью и психическими способностями личности, что в совокупности способствует успешному обучению.

Выражение креативности имеет свои особенности, обусловленные спецификой профессиональной деятельности. Художник-дизайнер, занимающийся проектированием, часто работает в рамках определенных технических требований. Креативный процесс в данной сфере является достаточно сложным, так как ему необходимо оценивать, насколько разработанные идеи соответствуют заданным условиям. Дизайнер не является свободным художником, который ищет самовыражение, а выступает в роли специалиста, решающего конкретные задачи, что ставит ограничения на его креативность. Это может вызывать напряжение и беспокойство в процессе работы, в то время как «наиболее успешно креативность раскрывается в условиях покоя и расслабленности». С учетом аспектов педагогической технологии, важно решить несколько ключевых вопросов: определить проблему диагностики целеполагания;

в условиях ограниченного времени эффективно организовать труд преподавателя; обеспечить промежуточный контроль на разных этапах обучения и корректировать результаты по пути к достижению образовательных целей [29].

В дидактике существует множество методов установки целей. В данном контексте они формулируются через развитие профессиональной направленности студента и имеют диагностический характер, отражая предполагаемые результаты усвоения педагогического опыта, выражающиеся в специфических профессиональных качествах или навыках. Далее устанавливаются задачи, согласно которым определяются этапы освоения профессиональных знаний.

Освоение изучаемого материала начинается с его восприятия, поэтому ключевым аспектом обучения становится организация работы студентов по анализу полученной информации. Проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся на этом этапе, связаны с индивидуально-психологическими особенностями их мыслительных процессов. Поэтому важно разработать методики, учитывающие эти аспекты, для решения учебных задач.

Мы полагаем, что интенсивное развитие креативного потенциала происходит в процессе подготовки будущих специалистов в вузах, когда студенты накапливают знания и практический опыт, осознают свои возможности и ценности, что способствует их непрерывному профессиональному росту.

В данной сфере профессиональной деятельности художников-дизайнеров антропологический подход предполагает рассмотрение индивидуальности как важного компонента их профессиональной и личной карьеры, что формирует уникальный профессиональный стиль.

Во-первых, индивидуальность педагога проявляется в его стиле преподавания. Каждый учитель имеет свой уникальный подход к обучению, основанный на его личных ценностях и убеждениях. Один педагог может быть более авторитарным, другой – более демократичным. Кто-то может предпочитать использовать традиционные методы обучения, а кто-то – инновационные. Этот индивидуальный подход к обучению имеет глубокий эмоциональный и психологический отпечаток на учеников.

О. С. Булатова определяет творческую личность как человека, обладающего уникальным и целостным внутренним миром, а также оригинальным подходом к своей деятельности. Такой индивидуум самостоятельно формулирует свои цели и стремится найти смысл жизни, не уступая своим идеалам. Сравнивая взгляды Кузьмина М. Н. и Булатовой О. С., можно выделить общее понимание важности глубинного самосознания личности и ее воздействия на окружающую действительность.

Для педагога с уникальным восприятием мира характерны следующие черты:

1. Креативный подход. Эти учителя способны находить оригинальные решения и готовы к экспериментам в образовательном процессе.

2. Учет индивидуальности учеников. Такого рода педагоги создают благоприятные условия для обучения, принимая во внимание особенности каждого.

3. Непрерывное саморазвитие. Они всегда готовы осваивать новое и адаптироваться к изменяющимся условиям.

4. Эмпатия и способность к коммуникации. Эти качества помогают наладить контакт с учениками и родителями, а также осуществлять сотрудничество.

5. Терпение. Они готовы выслушать каждого ученика и поддержать его в поисках решения.

6. Ответственность. Эти педагоги осознают свою роль и принимают решения в сложных ситуациях.

Опыт педагога влияет на его индивидуальность и преподавательский стиль. Каждый педагог приобретает опыт, работая с разными группами учеников, применяя различные методики и адаптируя свои подходы к особенностям каждого ученика. Важно отметить, что опыт работы педагога должен сочетаться с постоянным профессиональным развитием и обновлением знаний. По мнению С. Д. Полякова, сущностная задача педагога заключается в том, чтобы не только отражать свой опыт в педагогических целях, но и ставить их по отношению к себе, как к субъекту самосовершенствования, выполняя при этом функцию референтного воспитателя [17].

Педагоги, которые активно стремятся к самосовершенствованию и адаптивированию своих методик, смогут использовать свой опыт в наилучшем виде и достичь высоких результатов в обучении.

В отечественном образовании сложилась научная школа «педагогика индивидуальности», для которой развитие и формирование индивидуальности является важной педагогической целью.

В работах Т. Б. Гребенюк подчеркивается, что индивидуальность студента-педагога представляет собой сложное сочетание различных психических аспектов: интеллектуального, мотивационного, эмоционального, волевого, практического и саморегуляции. Эти компоненты развиваются в ходе профессионального обучения, формируя уникальные черты, которые отличают данного человека от других. В этот период можно наблюдать, что важные для профессии качества только начинают формироваться, и их развитие только начинается.

Также С. Д. Полякова и Т. Б. Гребенюк акцентируют внимание на том, что индивидуальность следует рассматривать в контексте конкретной педагогической практики [5]. Здесь подчеркивается, что влияние индивидуальности и креативного восприятия мира проявляется в двух аспектах: во-первых, через влияние на общество как среду обитания педагога, а, во-вторых, через профессиональное саморазвитие, что способствует установлению гармоничных отношений с учениками и коллегами.

Личностные характеристики педагога могут существенно влиять на мотивацию студентов, их достижения и отношения с учителем. Исследования показывают, что индивидуальные качества учителей имеют важное значение для процесса обучения. Педагоги с высоким уровнем экстраверсии чаще создают поддерживающую и вдохновляющую атмосферу в классе, что, в свою очередь, способствует улучшению академических результатов учащихся.

Ключевым аспектом антропологического подхода является признание уникальности каждого учащегося и педагога. Каждый человек обладает своей неповторимой индивидуальностью, которая проявляется в различных аспектах жизни, включая образовательный процесс. Учитель должен учитывать эту индивидуальность в своей деятельности, находить индивидуальные подходы к каждому ученику и создавать условия для их развития и самоактуализации.

Кроме того, антропологический подход требует от педагога активного участия в обучении и воспитании, готовности к сотрудничеству с учениками, родителями и коллегами. Такой подход способствует формированию атмосферы доверия и взаимопонимания, что является основой успешной педагогической деятельности. Важно понимать педагогом не только свою роль в образовательной системе, но и место в культурном контексте, что открывает новые возможности для адаптации методов и знаний.

Учителю необходимо осознавать, что его уникальность и профессиональное самоощущение находятся во взаимодействии с культурными, социальными условиями и другими преподавателями. Важно также принимать во внимание разнообразие учащихся и их индивидуальные характеристики при формировании образовательной среды.

Такой подход способствует более глубокому пониманию роли культурного контекста и личных особенностей учителя в процессе обучения. Кроме профессиональных навыков, у педагога должна быть гибкая личность, способная адаптироваться к различным обстоятельствам и учитывать уникальные потребности каждого ученика. Лишь тогда он сможет положительно влиять на учебный процесс и способствовать развитию индивидуальности своих подопечных.

Уникальность педагога также проявляется в его умении адаптироваться и внедрять новшества в образовательный процесс. Учитель, обладающий широким спектром личностных качеств и культурных знаний, способен эффективно реагировать на новые условия и требования, а также использовать современные методы и технологии обучения. Важным элементом антропологического подхода является осознание педагогом своей роли в образовательной системе и осознание своего места в культурном контексте. Культурный контекст оказывает значительное влияние на формирование личных качеств педагога. Ценности, традиции и обычаи окружающей среды сказываются на его взглядах и методах обучения. Например, учитель, работающий в многонациональном регионе, может обладать более разносторонним восприятием и лучше понимать особенности разных культурных групп.

Опыт также является важным аспектом, формирующим личность педагога. Он может быть обусловлен как профессиональной деятельностью, так и личными жизненными обстоятельствами. Педагог должен осознавать, что его индивидуальные черты и профессиональная идентичность находятся в взаимодействии с культурой, обществом и другими специалистами. Важно принимать во внимание разнообразие учащихся и их уникальные характеристики при создании образовательной среды.

Ключевую роль в педагогической практике играют ценности. У каждого педагога есть свои убеждения, формирующие его подход к обучению. Некоторые акцентируют внимание на развитии креативного мышления, в то время как другие считают, что главная задача – это передача базовых знаний.

Социальный контекст также оказывает влияние на индивидуальность педагога. Взаимодействие с коллегами, администрацией и родителями может повлиять на его методы преподавания и отношение к профессии. Например, педагог, работающий в коллективе с открытой коммуникацией и взаимодействием, может быть более гибким и адаптивным в своей педагогической практике [28].

Н.А. Антонова, раскрывая индивидуальность педагога с позиции его деятельности, развития ее потенциала, рассматривает данную педагогическую категорию как «системное, интегративное, личностное образование, представляющее собой совокупность интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных и профессионально-ценностных качеств». Особое место отводит главным чертам ее характера, разделив их по группам:

- «В отношении профессиональной деятельности важны инициативность, работоспособность, организованность и деловитость.

- В отношении к другим людям – гуманность, общительность и отзывчивость.
- В отношении к себе – самообладание и стремление к саморазвитию.
- В отношении к продуктам деятельности – аккуратность и добросовестность».

Все перечисленные факторы взаимосвязаны и оказывают влияние на уникальность каждого педагога. Они помогают учителю глубже понять своего ученика, его потребности и потенциал, а также содействуют созданию более продуктивной образовательной среды, в которой каждый ученик может раскрыть свои способности. Это особенно актуально в условиях современного образования, когда учащиеся сталкиваются с множеством трудностей, связанных с адаптацией к новым реалиям, развитием навыков и поиском своего места в жизни. Признание этой индивидуальности способствует лучшему пониманию подходов педагога к обучению и взаимодействию с учениками.

У каждого учителя есть свои сильные стороны и отличительные черты, которые могут служить важными ресурсами для развития студентов. Личностные качества педагога формируют эмоциональный климат в классе и влияют на отношения с учениками, а его опыт работы позволяет адаптировать образовательные методики под конкретные потребности каждого. Осознание ценности индивидуальности педагога может значительно обогатить образовательный процесс и привести к высоким достижениям.

Данные подходы к пониманию индивидуальности педагога помогают расширить понимание разнообразия педагогических практик и способов обучения. Он позволяет увидеть, как культурный контекст, опыт, ценности и социальное окружение формируют индивидуальность педагога. Понимание этой индивидуальности является важным шагом к созданию более эффективных и адаптивных образовательных программ, и методик.

Индивидуальность будущего педагога – это то, что делает его уникальным и отличным в своей профессии. Она проявляется в его педагогическом стиле, отношении к ученикам и способности вдохновить их. Использование своей индивидуальности в педагогической работе позволяет педагогу увлечь учеников и создать благоприятную образовательную среду, способствующую росту и развитию каждого ученика.

Развитие творческой самостоятельности у студентов происходит через систематическую самостоятельную работу. В результате этого формируется интегративное качество личности студента-дизайнера, которое проявляется в наличии глубоких научных знаний, навыков

самостоятельной творческой деятельности и развитием креативном мышлении (по мнению Л.М. Попова, В.В. Дроздиной и других). Для того чтобы процесс формирования творческой самостоятельности у будущих дизайнеров был эффективным, необходимо применять подходы, ориентированные на деятельность и личность. Это включает в себя последовательное усложнение учебного материала, четкий порядок проведения занятий, а также использование методов, способствующих активизации креативного мышления и самостоятельного поиска информации.

Формирование креативности у студентов педагогических специальностей представляет собой поступательный и целенаправленный процесс развития ключевых составляющих этой способности (по данным Л.И. Божович, И.А. Зимней, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, Н.Н. Нечаева, Н.М. Яковлевой и других). Важным элементом является когнитивно-деятельностный аспект, который включает освоение методов проектной работы на уровне знаний. Рефлексивно-творческий аспект подразумевает развитие навыков построения плана предстоящей деятельности, вовлечения в активное мыслительное творчество, самостоятельного поиска дополнительной информации и креативного применения полученных знаний. Мотивационно-личностный компонент охватывает характеристики самостоятельной творческой личности, которая проявляется в способности адаптировать знания и навыки в новых условиях, стремлении к нахождению оригинальных решений и осознании значимости творческого подхода в её профессиональной деятельности.

Среди ключевых взаимодополняющих направлений, необходимых для изучения художественной личности, можно выделить монологическую и диалогическую ориентации. Монологическая ориентирована на методологический изоляционизм и антропоцентризм, где рассматривается человек вне контекста мира и мир вне контекста человека. Диалогическая же подчеркивает важность межличностного и внутреннего общения, диалога, включая самодиалог (М. Бубер, Ж. Лакан, М. Бахтин).

Исследователи персонализма (Э. Мунье, Ш. Ревунье) изучают вопросы активности, самосознания и творчества личности, формирования уникального «Я», конфликта мотивов и самореализации в поиске смысла жизни на личном пути.

Разнообразие методологических подходов к изучению личности отражает богатство образов человека, таких как «человек-ощущающий», «человек-потребитель» и «человек-деятель». Специальное внимание уделим образу «человека-деятеля», который представляет собой суть творца. Это становится основанием для развития культурно-исторического

и системного подхода к анализу личности. В этом контексте личность рассматривается как субъект, способный на свободный и ответственный выбор, активно действующий в обществе и стремящийся достигать поставленных целей. При предоставлении практической помощи особое внимание уделяется поиску эффективных форм организации совместной активности и коммуникации между людьми.

С точки зрения биологического, социологического и психологического подходов, развитие личности рассматривается как результат взаимодействия двух ключевых факторов: среды и наследственности. Социальная среда, включая общественные нормы, ценности, роли и знаковые системы, служит не только условием для деятельности, но и источником личностного роста. Основой этого развития является именно совместная деятельность и общение, которые приобщают индивида к культурным традициям.

Ю.Р. Варлакова в своем исследовании, посвященном теории и практике формирования креативных навыков у будущих дизайнеров, обнаружила, что включение проблемных ситуаций в учебный процесс способствует лучшему усвоению студентами с низким уровнем креативности основных аспектов образовательного материала. У студентов с умеренной креативностью наблюдается способность выявлять противоречия в характеристиках обсуждаемого явления [21]. В то же время, учащиеся с высоким уровнем творческих способностей способны обнаруживать противоречия в поставленных задачах, анализировать объекты с учетом их изменений и находить решения в условиях, где алгоритм действий неясен. У таких студентов развивается умение предлагать различные варианты решения задач, что свидетельствует о выраженной гибкости мышления – одном из ключевых показателей креативности. Сравнительный анализ результатов, полученных в конце семестра в рамках экспериментальной работы, показал уменьшение числа студентов с низким уровнем креативности и значительное увеличение количества учащихся, демонстрирующих средний и высокий уровни этого навыка.

Индивидуальность человека тесно связана с культурными традициями. Понимание своей уникальности позволяет человеку дистанцироваться от социальных норм и ограничивает влияние традиций на его личность. В то же время, концепция «индивидуальность» необходима для анализа процессов инноваций и принятия решений.

Человек как культурный субъект может быть рассмотрен с точки зрения общего и уникального, являться как личностью, так и индивидуальностью. Термин «личность» позволяет нам видеть человека в контексте социальных характеристик и ролей, а его действия оцениваются через

установленные нормы. Это также подчеркивает уникальные соматические, психологические и мировоззренческие аспекты, отличающие его от других. Индивидуальность формирует духовный потенциал человека и глубоко связана с его свободой выбора и самоопределением. Суть человеческой природы проявляется в ее «биполярности»: в постоянном взаимодействии единства и разделения.

Западноевропейская культура выделяет ценность индивидуальности, при этом накопление индивидуальных черт влияет на эволюцию культуры в процессе ее поступательного и циклического развития, а также на мировоззрение отдельных ее представителей [15].

Г.Н. Лола выделяет два состояния креативности у студентов творческого профиля: погруженность и отстраненность. В погруженном состоянии происходит генерация идей, наполнение эмоциями и впечатлениями. После этого следует отстраненное состояние, характеризующееся спокойствием и безразличием, которые позволяют интуитивно найти креативное решение, благодаря собранному эмоциональному опыту и проведенной подготовительной работе. Таким образом, для креативной деятельности дизайнера требуется пространство, объединяющее две эмоциональные атмосферы: активную и наполненную, а также нейтральную и спокойную. В нашем исследовании эта концепция была изучена в контексте интенсивного обучения. В процессе образовательной и профессиональной практики для стимулирования проявления необычных идей в дизайне применяются «мозговой штурм» и синектики. Как утверждают Т.В. Керова и Н.Н. Ляпцев, ключевым аспектом успешного применения этих методов является возможность открытого и комфортного общения между участниками процесса. Поэтому важно, чтобы пространство способствовало неформальным обменам и позволяло персонализировать условия работы для каждого человека искусства.

В любом образовательном пространстве необходимо выделить не меньше трёх зон, способствующих комфортному взаимодействию: зона общего общения (например, группа), зона более узкого общения (работа в паре, как, например, студент с преподавателем) и индивидуальное пространство для самостоятельной работы. Аксиологический подход к подготовке будущих дизайнеров определяет направление и регулирует их учебно-профессиональную деятельность. Реализация этого подхода усиливает мотивацию к целенаправленной учебной профессиональной деятельности, которая включает в себя предвосхищение результатов и способов их достижения. Поэтому подготовка будущих художников-дизайнеров в рамках высшего образования должна осуществляться с использованием как традиционных, так и инновационных методик.

Перспективным направлением является объединение проектного и проблемного подходов. Также рекомендуется применять опирательно-перцептивные, эмоционально-коммуникативные и креативно-проективные группы для решения дизайн-ситуаций, что позволяет студентам активизировать процесс накопления творческого опыта.

Искусствоведческая техника, как система определенных материалов и методов их обработки, играет ключевую роль в формировании художественного стиля. Она является частью цивилизации и входит в творческий процесс, соединяясь с его «душой» – художественно-образным смыслом [6]. Творчество начинается в тот момент, когда заканчивается утилитарное восприятие предметов.

Можно определить «индивидуальный стиль» художника как уникальную сущность, которая проявляется на уровне ощущений как художника, так и зрителя. Этот стиль представляет собой единство процесса создания художественного образа в конкретное историческое время и пространстве, формируемое набором индивидуальных стилистических и техникальных черт, приемов и признаков, которые делают манеру автора уникальной.

Уникальность творческой личности является сложным и многогранным феноменом, который имеет значительное влияние на личностное развитие и самореализацию индивида.

Согласно исследованиям учёных и опытных педагогов [7], [13], можно выделить ряд психолого-педагогических методов, способствующих формированию положительной мотивации к творчеству:

- применение индивидуализированного подхода во взаимодействии со студентами, который направлен на развитие их навыков творческого самовыражения и формирование уникального стиля работы;
- использование вариативных методов организации творческой деятельности студентов, учитывающих их темпы и особенности развития способностей;
- внедрение проблемного обучения в сочетании с методиками компьютерного моделирования;
- вовлечение студентов в учебное и практическое проектирование, включая выполнение разнообразных заданий, упражнений с творческими элементами и комплексных проектов.

С.В. Санатова подчеркивает, что принцип сотрудничества играет ключевую роль в развитии креативности, особенно в контексте подготовки студентов-дизайнеров, где важно совместное творчество преподавателя и студентов. Преподаватели, не обладая научно обоснованными методами для стимулирования творческих навыков учащихся, сталкиваются с

серьезными трудностями в организации их творческой деятельности, особенно если у них самих отсутствует креативность и умение направлять творческий процесс [3].

Индивидуальность является ключевым фактором, способствующим личностному росту и взаимодействиям в обществе. Осознание того, как формируется индивидуальность и каким образом она влияет на человека, имеет значительное значение для профессионального развития, качества межличностных отношений и общего психического состояния. Актуальность исследования этого аспекта сохраняется в таких областях, как психология, социология и культурология [3]. В условиях будущих технологических изменений и трансформации социальных связей, влияние индивидуальности будет продолжать эволюционировать, что потребует постоянного переосмысления существующих теорий и взглядов.

Инструменты для развития творческой индивидуальности играют критическую роль в становлении личности и раскрытии её потенциала. Саморазвитие через творчество, практические занятия, поддержка со стороны близких и самовыражение в искусстве – все это стратегии, способствующие развитию креативности, оригинальности и успеха в любой деятельности.

3.2. Плакатное искусство как социально-значимая деятельность человека

Плакатное искусство располагается в центре культурного и исторического контекста человечества. Оно начало свое развитие в конце XIX века и с тех пор непрерывно эволюционирует, отражая изменения в социальных и культурных сферах. Плакаты служат не только эстетическим целям, но и выполняют полезные функции, помогая решать актуальные социальные вопросы и формируя общественное мнение.

Плакаты прошли значительный путь эволюции, начиная с простых геометрических форм и декоративных изображений и переходя к сложным композициям, включающим фотографию, живопись и гиперреалистичные элементы. Плакатное искусство – это мощный инструмент воздействия на общественное мнение и поведение людей. Этот вид искусства может применяться для популяризации важных социальных ценностей, акцентирования внимания на насущных проблемах и информирования населения о действиях властей [6]. Плакаты формируют у зрителей определенные идеи и мысли, оказывая воздействие на их взгляды и поступки.

С момента своего появления в конце XIX века плакат зарекомендовал себя как результативный инструмент воздействия на массовое сознание, способствующий формированию общественного мнения и стимулированию социальных изменений. При разработке плаката особое внимание уделяется современным трендам в его использовании в качестве средства коммуникации и его способности решать актуальные социальные вопросы.

Одной из главных задач в искусстве плаката, как и в любом другом виде художественного творчества, является создание гармоничного сочетания содержания и визуальной формы. Это возможно лишь благодаря комплексному и многогранному психологическому воздействию плаката на зрителя, который должен взаимодействовать с ним на уровне памяти, интересов, мыслительной деятельности и эмоционального восприятия. В этом процессе важна наша способность к творческому восприятию, так как оценка художественного произведения всегда включает аспекты совместного творчества.

В работах художника неизменно присутствует определенная условность и фрагментарность образов, основанная на психологических принципах восприятия. То, как детально мы воспринимаем ситуацию, зависит от условий освещения и расстояния, которые варьируются в широких пределах. Несмотря на свою способность адаптироваться к изменяющимся условиям, правильное понимание окружающего мира во многом определяется нашим знанием об объектах [18]. Опираясь на визуальный опыт, мы можем легко распознавать знакомые силуэты лесов, гор и зданий даже в условиях слабого освещения.

Чтобы сформировать общее восприятие объекта, зачастую достаточно лишь мелкой его части. Эта закономерность восприятия целостности предоставляет художнику возможность создавать сложные образы реальности с минимальными средствами. Более скупое изображение предполагает, что каждая деталь становится нести богатую смысловую и эстетическую нагрузку. Согласно ассоциативным законам, зритель, опираясь на доступные фрагменты, способен с помощью воображения восстановить полный образ. Это создает динамику взаимодействия, вовлекая зрителя и предоставляя ему возможность проявить субъективность. Однако важно помнить, что даже малейшая ошибка или неудачный художественный прием могут исказить ассоциативные связи, направляя воображение зрителя не туда, куда предполагал автор.

Эстетическое воздействие на человека зависит от определенных психологических механизмов. Поэтому в социально-художественном образе, а также в его реальном влиянии на зрителя или слушателя, можем

выделять различные аспекты, такие как познавательные и эмоциональные. В то же время основная специфика художественной идеи и образа заключается в их целостности: любое нарушение этой целостности может привести к утрате сути самого произведения.

В современном мире плакат является мощным инструментом формирования коллективного сознания, экономического и культурного развития. Он привлекает внимание потенциальных потребителей, используя изобразительные приёмы и лаконичный текст.

Актуальное развитие творческой индивидуальности студентов является одной из ключевых задач образования. Одним из эффективных инструментов для достижения этой цели является использование социального плаката.

Использование социального плаката, как направление проекта в учебном процессе, позволяет студентам развивать свои творческие способности, учиться выражать свои мысли и чувства через визуальные образы, а также формировать активную гражданскую позицию и социальную ответственность.

Визуальная идентичность плакатов призвана отражать различные аспекты различных кризисов, проблем и тем, с которыми сталкивается одно или несколько обществ. Характеристики этой идентичности, связанные с визуальной коммуникацией, являются важным компонентом, образующим мост для общения, характеристики которого связаны с обществом.

Дизайн плаката имеет дело с этой средой и охватывает аспекты и темы с целью достижения конкретной цели путем выделения проблемы, пробуждения интереса общественности и мотивации к действию. Это основная стратегия визуальной идентичности плакатов, тесно связанных с социальными проблемами. Своими сообщениями он усиливает информацию, убеждает и в конечном итоге защищает.

Одним из способов стимулирования творческой активности студентов на занятиях является привлечение их к изучению художественного процесса выдающихся художников. Рассматривая с обучающимися, как мастера прошлого достигали творческих высот, и демонстрируя различные интерпретации художественного образа, мы способствуем их вовлечению в активное творчество. Однако порой этого оказывается недостаточно, и требуется на практике показать, как можно использовать различные средства рисования (например, линию, штрих, тон) для более яркой передачи образа в работе [5]. Не стоит чрезмерно углубляться в доработку рисунков студентов: достаточно продемонстрировать первоначальные шаги, а затем позволить им продолжить работу самостоятельно.

Рис.12 Маргарита Мацагорова (студенческая работа)

Метод, который подразумевает самостоятельный поиск и открытия студентами определенных знаний, называется проблемным обучением. Суть данного подхода состоит в том, что перед учащимися ставится определенная проблема или задача, и они, с помощью преподавателя или самостоятельно, исследуют различные пути и методы её преодоления. Студентам необходимо творчески подходить к решению возникающих проблем. Когда они рисуют с натуры, важно активно задействовать своё воображение, опираясь на понимание законов перспективы. Освоение окружающего мира, как в реальности, так и в художественном изображении подразумевает активный творческий процесс. В рисовании художник не просто фиксирует реальное пространство, но создает воображаемое. Воссоздавая предмет на плоскости, студент формирует его образ в своем сознании, что способствует развитию его мышления [21].

Разнообразные виды заданий по-разному влияют на развитие мышления обучающихся. Творческое мышление включает в себя использование нестандартных подходов и умение ставить перед собой новые цели. Для развития гибкости мышления на одном занятии следует решать задачи и примеры различных типов, обязательно анализируя и обсуждая особенности их решения [13]. При возникновении новой задачи важно сравнивать её со старыми, выделяя элементы, которые не были известны ранее. Это способствует улучшению подходов к решению новых проблем.

Чтобы стимулировать проявление индивидуальности, необходимо побуждать студентов к самостоятельной проверке своих результатов. Когда студенты решают задачи, например, при создании эскизов будущего плаката, они занимаются творчеством, находя новые пути и создавая нечто оригинальное. Здесь важны такие качества, как наблюдательность, способность к сопоставлению и анализу, что в совокупности формирует творческие способности.

Во время учебных занятий необходимо регулярно предоставлять студентам возможность делиться своими ощущениями и переживаниями, связанными с процессом творчества, а также говорить о своем эмоциональном состоянии. Включение таких вопросов в структуру урока способствует активному вовлечению студентов в доступную для них творческую деятельность, что является важным условием для формирования различных качеств креативного мышления и индивидуальности.

Кроме того, значимым аспектом в развитии художественного творчества студентов является применение технических средств обучения. Эмоциональный эффект, который оказывают видеообразцы на развитие художественных навыков, трудно переоценить [16].

Одним из ключевых аспектов развития художественного творчества является разнообразие используемых художественных материалов и техник при создании плаката. Для выполнения заданий студентам предоставляются различные инструменты, включая карандаш, акварель, гуашь, цветные мелки, тушь и гелиевые ручки. Постепенно учащиеся становятся способными самостоятельно выбирать подходящую технику для своих творческих проектов.

Часто к появлению интереса к изобразительному искусству, а также желанию заниматься рисованием или лепкой, приводят наблюдения за теми, кто уже занимается этими видами творчества. Процесс создания выразительных образов людей, животных и природы с помощью карандаша, кисти, красок и глины производит глубокое впечатление на зрителей и вдохновляет их попробовать сами создать что-то подобное. При правильной организации работы студенты охотно и уверенно вовлекаются в обучение педагогическому рисованию. Во время педагогической практики они продолжают отрабатывать свои навыки в этой области.

Улучшение эффективности учебного и творческого процесса достигается через использование разнообразных самостоятельно созданных материалов, таких как таблицы и учебники. Эти пособия помогают четко представить методическую последовательность выполнения заданий и иллюстрируют различные способы передачи пространственных и динамических понятий. Для стимулирования умственной активности применяются специальные карточки с упражнениями и заданиями [21].

Понимание и знание – незаменимые элементы и важные и существенные части общего когнитивного восприятия мира. Вот почему плакаты являются эффективным элементом нашей визуальной истории и средством усиления осознания важности коммуникации и массовой коммуникации в обществе.

Творческие способности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются и цветут в процессе работы, а бездействие их угасает. Оптимальный путь для развития индивидуальных творческих способностей заключается в вовлечении студентов в продуктивную творческую деятельность. Студенты обладают множеством скрытых талантов.

Для углубления восприятия многомерности плакатного искусства у студентов необходимо усовершенствовать методологический подход к созданию программ и технологий нового поколения. Эти разработанные решения должны быть направлены на преодоление проблем интеграции культур в контексте полихудожественного развития личности студентов. В этой связи необходимо развивать у студентов культурологическое мышление, воображение и художественные представления, учитывая этнопсихологический аспект культур [7].

Рис.13 Алеся Греховодова (студенческая работа)

Комплексный подход к объединению художественно-практических и теоретических занятий с учетом региональных особенностей способен вывести формирование личности студента на качественно новый уровень (в области профессионально-художественной подготовки).

В рамках данного подхода вводится концепция интегрированного подхода к культуре, который подразумевает создание архетипов художественного пространства на основе живого творческого процесса и взаимодействия. Синтез различных изобразительных средств акцентирует внимание на работе мысли и образов для идеи социально-значимого плаката, преобразующейся в многообразные творческие формы, что выступает как средство духовного роста. Применяя методы научного анализа и принципы художественного творчества, студенты учатся синтезировать искусства и культуры, самостоятельно создавая уникальные творения.

Освоение разных видов искусства осуществляется через активную художественную практику, которая проявляется в двух основных направлениях:

- в восприятии художественных произведений;
- в реализации собственных творческих замыслов.

Художественное произведение отражает общее состояние умов и нравов своего времени. В ходе взаимодействия с окружающей действительностью в сознании и эмоциях художника формируется то, что затем будет отражено в его творении. Это состояние, называемое художественным видением, не является полноценным мышлением в образах; скорее, оно представляет собой последовательность представлений и раздумий художника. Вопрос о видении играет ключевую роль в решении учебных, творческих и воспитательных задач, связанных с предметом, включая его основную цель – духовно-нравственное развитие студентов.

Основное внимание здесь уделяется художественным методам:

- метод аналогий;
- метод погружения;
- метод поэтапного открытия;
- метод единства восприятия и творческого процесса;
- метод широких ассоциаций;
- метод опор;
- метод постоянного контакта с реальностью;
- метод эвристической и проблемной деятельности;
- метод драматизации и другие.

Эти подходы предназначены для того, чтобы сделать процесс обучения более развивающим, а выполнение заданий – творческим, создавая условия для эстетического восприятия учениками наблюдаемого фрагмента реальности, позволяя им выразить свои чувства через идею, реализованную в плакате [15]. Для создания атмосферы увлечения важно постоянно учитывать принцип «переживания как способа обучения и познания», так как искусство не может быть правильно воспринято без глубинного эмоционального участия.

Работы политологов, в том числе Г.Г. Николайшвили, единодушны в том, что плакаты выполняют ряд значимых функций: формирование общественного мнения; привлечение внимания к текущим социальным проблемам; стимулирование активных действий по решению социальных вопросов; создание положительного имиджа государственных институтов; демонстрация социальной ответственности бизнеса; поддержка значимых организаций гражданского общества; разработка новых типов социальных отношений или изменение моделей поведения в обществе.

Исследования филологов и журналистов также выделяют множество функций, касающихся социальной идентификации. Например, Е. В. Степанов акцентирует внимание на таких аспектах плакатного искусства, как:

– социализация населения – внедрение знаний о социальных нормах, ценностях и моделях поведения в сознание людей;

- развитие интеграции внутри общества и содействие созданию демократического государства;
- привнесение новых идей и методов улучшения личной жизни;
- поддержание психического и физического здоровья нации.

Социальный потенциал плакатов весьма высок по нескольким причинам:

Во-первых, произведение «общается» с аудиторией на понятном ей языке, что позволяет ей более эффективно воздействовать, чем морализаторские наставления.

Во-вторых, благодаря частому повторению и креативности, авторский посыл формируют динамичные стереотипы поведения, что положительно сказывается на общей атмосфере.

Создание социального плаката требует учета множества факторов: влияние технологических достижений, развитие визуально-композиционных приемов, эволюция профессиональных направлений, воздействие государственных инициатив и культурные изменения в обществе [15]. При разработке плаката необходимо донести социально значимую мысль. Искусство плаката развивается в унисон с преобразованиями государственной структуры и художественной культуры общества.

Настоящее становление социально-политического плаката началось во времена Октябрьской революции и Гражданской войны, продолжаясь и в период восстановления экономики. В 1917 году большевиков поддерживали, прежде всего, представители авангардного искусства, в частности, В. Маяковский, который совместно с М. Черемных создал знаменитые Окна РОСТА (Российское телеграфное агентство). В дальнейшем плакат сыграл важную роль в мобилизации советского общества для социалистического строительства и в противостоянии внешним угрозам Советского государства.

Важную роль в мобилизации населения для борьбы с агрессорами во время Великой Отечественной войны сыграли постеры советских художников. В те критические моменты, когда требовалось объединить усилия под флагом общей цели, значимость плакатов трудно переоценить. Яркие лозунги, оформленные в эмоционально насыщенные художественные образы, вызвали широкий спектр эмоций – от ненависти до любви, от гордости до презрения. Такие плакаты помогали людям выдерживать лишения, голод и страдания, как физические, так и душевные, укрепляя их волю защищать свою страну и стремиться к Победе.

В ходе творческой активности решаются поисково-творческие задачи, направленные на развитие способностей учащихся. Таким образом, когда в процессе учебного процесса формируется навык самостоятельного

обучения, в рамках творческой деятельности развивается общая способность к поиску и нахождению новых решений, нестандартных способов достижения желаемых результатов, а также новых подходов к анализу конкретной ситуации.

Основная цель формирования творческих способностей заключается в воспитании по-настоящему свободной и творческой личности. Для достижения данной цели я обозначил следующие задачи: развивать у студентов умение самостоятельно мыслить, находить и использовать знания; стимулировать познавательную, исследовательскую и творческую активность; искать оригинальные решения возникающих проблем; формировать интерес к участию в творческих проектах.

Процесс развития творческих способностей включает в себя несколько ключевых аспектов:

- стимулирование академических достижений обучающихся, их умственного и морального роста через применение нестандартных уроков, методов и приемов;
- внедрение альтернативных форм и подходов в образовательную деятельность;
- создание атмосферы, способствующей проявлению креативности студентов, независимо от их личностных характеристик;
- постоянное поощрение студентов к самостоятельной творческой работе.

Вопросы влияния творчества на социальную сферу активно изучаются в современной психологии. На сегодняшний день исследователи стремятся найти единый показатель, отражающий характеристики творческой личности. Исследования в реальных условиях являются обоснованными только в контексте улучшения воспитательной среды, в которой формируется студент, а также в содействии общественной практике и создании педагогических условий, способствующих развитию творческих способностей.

Работа по развитию творческих навыков у студентов позволяет своевременно выявлять их потенциал, обращать на него внимание и понимать необходимость в поддержке и дальнейшем становлении этих способностей. Повышенный уровень креативности напрямую влияет на продуктивность учащихся. Система профессиональной подготовки, направленная на развитие этих навыков, побуждает студентов проявлять интерес к самостоятельной интеллектуальной деятельности, стремиться к исследованию различных процессов и явлений, стремиться к аргументированному решению задач и настойчиво развивать свои умственные способности, а также участвовать в активной творческой деятельности.

Для эффективного развития творческих способностей студентов важна четко организованная исследовательская работа. Учебно-исследовательская деятельность предоставляет возможность решать исследовательские задачи, значимые для каждого студента, что в свою очередь способствует формированию новых знаний и умений. Для того чтобы студент стремился развивать свои творческие навыки, ему необходимо содействие преподавателя, способного распознать и поддержать его творческую индивидуальность в различных областях деятельности [3].

Исследовательская работа студентов осуществляется как в аудитории, так и за её пределами. Ключевым элементом аудиторной исследовательской деятельности является самостоятельная работа студентов над решением проблемных задач, которые они сами формулируют. Вне рамок занятий студенты имеют возможность заниматься исследовательским трудом, который включает выполнение самостоятельных заданий исследовательского характера по разным дисциплинам. Эти задания должны сопровождаться четкими и логичными инструкциями, такими как:

- «Изучи»;
- «Определи»;
- «Наблюдай»;
- «Сравни и проанализируй»;
- «Сделай вывод»;
- «Опиши результат».

Эти формулировки помогут студентам ориентироваться в их исследовательской деятельности и развивать аналитические навыки [21].

Накопление опыта самостоятельной творческой деятельности у студентов требует активного применения различных форм работы в процессе выполнения заданий – индивидуальных, групповых и коллективных. Индивидуальный подход способствует активизации личного опыта студентов и развивает их навыки в самостоятельном определении конкретной задачи для решения. Использование групповой формы работы позволяет студентам находить общий язык с мнениями сверстников, учит их внимательно слушать и анализировать предложенные идеи и направления поиска. В свою очередь, коллективная форма взаимодействия помогает студентам разобраться в множестве различных точек зрения на решение творческой задачи. Сочетание этих подходов способствует более глубокому погружению в процесс и эффективному освоению творческих навыков. Для дальнейшей деятельности студентов можно порекомендовать для саморазвития личности следующие перспективные направления плакатного искусства:

- Интеграция плаката в цифровые каналы коммуникации (социальные сети, мобильные приложения).
- Развитие интерактивных форматов плакатов (QR-коды, AR/VR-технологии).
- Использование современных дизайнерских решений и технологий для создания более эффективных и запоминающихся плакатов.

Таким образом, можно утверждать, что плакатное искусство является социально-значимой частью визуальной культуры и искусства, восприятие которого происходит мгновенно. Оно не только служит эстетическим целям, но и имеет практическое значение, помогая решать социально важные задачи и формировать коллективное сознание и идентичность народа. Плакаты оказывают заметное влияние на патриотизм, культуру, экономику и общий смысловой контекст общества, способствуя его гармоничному и многообразному развитию.

Социальные плакаты выступают мощным инструментом, способствующим развитию творческой индивидуальности студентов. Они помогают формировать активную гражданскую позицию, чувство социальной ответственности и развивать навыки общения. Применение социальных плакатов в образовательной сфере дает студентам возможность проявить свою индивидуальность, участвовать в решении актуальных социальных вопросов и повышать свои шансы на успешное будущее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Н. А. Социальный плакат в Российской империи (конец XIX - начало XX вв.) // Вестник славянских культур, Том 51. – 2019. – С. 231-242.
2. Бабурина Н.И. Русский плакат. - Москва: Художник РСФСР, 1988. - 192 с.
3. Батаршев А. В. Психология индивидуальных различий: От темперамента – к характеру и типологии личности. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2000.
4. Беляя К. Ю. Система работы с детьми по вопросам патриотического воспитания // Серия «От сентября до сентября». – М.: Республика, 1998.
5. Бердяев Н. А. О значении человека. – М.: Изд-во «Республика», 1993.
6. Власов В. Г. Стили в искусстве: слов. – СПб.: Лита, 2003. – 792 с.
7. Дагладиян К. Т. Декоративная композиция: учебное пособие. – Изд. 3–е. – Ростов-н/Д.: Изд-во «Феникс», 2011.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – В 4-х т. – М.1978. – т.3, С.24.
9. Дорофеева Т.Г. Русская Православная Церковь и патриотическое воспитание: монография. - Пенза: РИО ПГАУ, 2018. - 220 с.
10. Игошина Т.С. Графический дизайн отечественного социального плаката: история и современные тенденции: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.06 [Место защиты: Всерос. науч.-исслед. ин-т техн. эстетики]. - Москва, 2009. - 25 с.
11. Как научить детей любить Родину: пособие для реализации гос. программы «Патриот. воспитание граждан Рос. Федерации на 2001-2005 гг.» / [авт.-сост. Антонов Юрий Евстигнеевич и др.]. - Москва: Изд-во АРКТИ, 2005. – 166 с.
12. Кобылянский В. А. Национальная идея и воспитание патриотизма // Педагогика. – 1998. – № 5. – С. 52.
13. Колесникова Т. И. Психологический мир личности и его безопасность. – М.: Изд-во «ВЛАДОС – ПРЕСС», 2001.
14. Конькова Е. А. Популярная история русской живописи. – М.: Изд-во «Вече», 2002.
15. Культурга и культурология: слов. / сост. и ред. А. И. Кравченко. – М.: Академ. проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 528 с.
16. Лосский Н. О. Мир как осуществление красоты. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 416 с.
17. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: Теория и практика. – М.: Гуманит. изд. центр «Владос», 2001.

18. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / под ред. В. С. Степина. – М.: Мысль, 2001. – Т. 2. – 894 с.
19. Новейший психологический словарь / [В. Б. Шапарь, В. Е. Россоха, О. В. Шапарь]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 806 с.
20. Основы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Методические рекомендации. Федеральное агентство по делам молодежи, «РОСПАТРИОТЦЕНТР». - Москва, 2022, - 73 с.
21. Павлова А. А. Перспектива: учебное пособие по графике и дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педвузов. – М.: Школьная Пресса, 2001.
22. Патриотическое и военно-патриотическое воспитание как фактор обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: Учебно-методическое пособие / под общ. ред. В.И. Лутовинова. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2017. – 330 с.
23. Практико-ориентированный подход к профессиональной подготовке будущих учителей: учебное пособие / Под общей ред. Н.В. Чекалевой. – Омск: ЛИТЕРА, 2015. – 84 с.
24. Толстая Т.Н. Русский плакат. - Москва: Контакт-Культура, 2010. - 176 с.
25. Сиволобова Н.А. Гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи: опыт и инновации: монография / Сиволобова Н.А. - Ставрополь: Издательство Ставропольского государственного педагогического института, Дизайн-студия Б, 2017. - 136 с.
26. Смирнов С.И. Шрифт и шрифтовой плакат. - М.: «Плакат», 1977. - 144 с.
27. Советский политический плакат. - М.: Искусство, 1994. - 434 с.
28. Социологический словарь / под ред. С. А. Ерофеев. – М.: Экономика, 1999. – 428 с.
29. Ткаченко А. В., Ткаченко Л. А. Творчество скульптора А. П. Хмелевского в контексте художественных тенденций изобразительного искусства последней трети XX – начала XXI века. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014. – 188 с.
30. Педагогические средства патриотического воспитания студентов. Вятлева С.В. SuperInf.ru Информационные материалы для студентов. [Электронный ресурс] https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=1002
31. Советская живопись как инструмент патриотического воспитания современной молодежи. Дмитрий Плынов. Литературно-публицистический просветительский журнал «Клаузура». [Электронный ресурс] <https://klauzura.ru/2023/10/sovetskaya-zhivopis-kak-instrument-patrioticheskogo-vospitaniya-sovremennoj-molodyozhi/>

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Визуальные коммуникации. Значение искусства шрифта в визуальных коммуникациях.
2. Классификация шрифтов по их графическим признакам и стандартный ассортимент наборных шрифтов.
3. Сравнительный анализ шрифтовых решений в визуальной коммуникации.
4. Инновационные подходы к созданию шрифтовых плакатов.
5. Роль шрифтового плаката в визуальной коммуникации.
6. Компьютерные программы для работы со шрифтами.
7. Плакат как вид графики. Особенности композиции и графического решения.
8. Шрифт как фактура (длина строки, интерлиньяж влияние на удобочитаемость).
9. Рождение литографического плаката.
10. Модерн в плакатных формах начала XX века.
11. История социального плаката.
12. Роль и функции агитационного плаката.
13. Психология восприятия плаката: основные законы композиции.
14. Плакатная реклама в дореволюционной России.
15. Начало фоторекламы в России.
16. Советский рекламный плакат в эпоху революции и Гражданской войны.
17. Развитие плакатной рекламы в период НЭПа.
18. Плакаты русского конструктивизма 1920-1930 гг.
19. Советский рекламный плакат в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и первые послевоенные годы.
20. Сатирические плакаты коллектива ленинградских художников «Боевой карандаш».
21. Советский плакат 60-х-70-х гг.
22. Советский рекламный плакат в предперестроечное двадцатилетие (1965-1984 гг.)
23. Советский рекламный плакат в период перестройки (1985-1991 гг.)
24. Особенности создания современного социального плаката с использованием графических редакторов.
25. Место и роль социального плаката в жизни современного общества.
26. Примерный порядок действий при создании социального плаката.

Учебное издание

**ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПЛАКАТА
КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ**

Учебно-методическое пособие

Публикуется в авторской редакции

Подписано в печать 06.11.2024 г.
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 4,42.
Тираж 500 экз. Заказ 276.

Типография ИП Тимченко О.Г.
Идентификатор - 6044707
355000, РФ, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 26,
ИНН 263401442118

Телефон/факс (8-86-52)42-64-32
ideya_plus@mail.ru