

УДК 004.8+ 376.013.43
DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_69

Л.А. Виноградова

Самара
Самарский государственный институт культуры
vinogradlilii@yandex.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Одной из перспективных форм создания творческих продуктов студентами вузов является разработка проектов, нацеленных на поиск и воплощение определенной идеи. В статье рассматривается эволюция научных представлений о творческой деятельности, раскрываются особенности творческого проектирования в социокультурной сфере, его технологические основы. Автор предлагает использовать при создании студенческих творческих проектов технологию проектирования, состоящую из трех блоков, отвечающих за три главных этапа творческого процесса режиссера-постановщика («идея», «реализация», «рефлексия»).

Ключевые слова: творческий проект, технология проектирования, проектно-творческая деятельность, студенческий творческий проект, режиссура проекта.

В последние годы проектная деятельность обеспечивает оптимальные условия для эффективной реализации широкого спектра проектов, связанных с различными направлениями подготовки специалистов в социокультурных областях знания. Особую актуальность на современном этапе приобретает вопрос о разработке единых технологических основ проектирования студенческих творческих проектов. С одной стороны, структурирование проектно-творческого процесса позволит сформировать у студентов системное видение его этапов, с другой – приведет к теоретико-методологическому пониманию сути создаваемого проекта, получению осмысленного результата своей профессиональной деятельности.

Исследование творческого проектирования требует определенности при использовании базовых терминов, таких как «проект» и «творчество».

Термин «проект» широко употребляется в разных сферах деятельности человека. Нас интересует его интерпретация в аспекте режиссерско-по-

становочного пространства. Профессор А.Д. Жарков определяет проект как замысел постановки программы, эквивалент драматургического материала [1, с. 212]. Замысел для режиссера, по мнению Г.А. Товстоногова – это тема, идея и сверхзадача постановки, т. е. смысловое ядро. Согласно А.Д. Жаркову, проект – это нечто еще не завершенное, что хорошо спланировано, имеет смысловую определенность, имеет ядро, но еще не реализовано. Еще одну оригинальную трактовку термина «проект» предлагает профессор В.Д. Симоненко: «...самостоятельно разработанное и изготовленное изделие (услуга) от идеи до ее полного воплощения» [2, с. 102]. Такое толкование наиболее созвучно нашему пониманию «проекта» как целостного сознательного процесса создания культурного продукта от замысла до реализации (включая анализ проделанной работы).

Перейдем к определению творческой составляющей проекта. В.М. Бехтерев считал творчеством «ряд рефлексов, ответную реакцию на проблему-раздражитель» [Цит. по: 3, с. 282]. В трудах

Н.А. Бердяева оно предстает как «теургия», «оригинальный акт личных субстанций мира» или даже «свобода» [4, с. 354, 359, 364]. Одно из актуальных определений предложено С.В. Максимовой. Она рассматривает творчество как соединение двух амбивалентных активностей: неадаптивной и адаптивной. Продуктом первой становится непроизвольно созданный в воображении автора яркий и новый образ, идея, а в результате второй происходит целенаправленное воплощение этой идеи или выражение возникшего образа через коммуникативные средства выразительности с целью трансляции образа условному зрителю, иными словами, реализуется творческий проект [5, с. 13].

Для раскрытия специфики студенческого творческого проекта необходимо учитывать, что его создает не квалифицированный специалист, а своего рода любитель. Этот факт приводит нас к другой отличительной особенностью: двойственность целевого компонента проекта. С одной стороны, студенческий творческий проект стремится достичь производственной цели, направленной на аудиторию зрителей (потребителя), с другой же стороны, он преследует образовательную цель, направленную на автора (формирование профессиональных компетенций). Здесь мы подчеркиваем важную роль преподавателя в студенческом проекте как главного консультирующего лица. «Ошибочность метода нельзя распознать, пока не увидишь систему без этой ошибки», – говорил в одной из своих лекций Ж. Фреско¹. Но для того чтобы выявить ошибки в своей работе, необходимо обладать особенным аналитическим талантом и выдержкой, чем владеет не каждый. Именно поэтому роль преподавателя в студенческом творческом проекте так значима. Выступая в качестве руководителя проекта, квалифицированный специалист вправе не только корректировать работу студента (улучшить, исправить, указать на ошибки и недочеты, вдохновить автора

или команду), но и обеспечить достижение образовательной цели проекта.

Студенческий творческий проект разрабатывается под руководством специалиста и представляет собой продукт интеллектуальной собственности. Он сочетает неадаптивную и адаптивную активности, формируя у студента профильные компетенции.

При создании студенческого проекта важно учитывать технологические этапы. Технология представляет собой системное поэтапное определение действий по созданию творческого продукта, что подтверждается мнениями различных ученых о системной организации творческого процесса.

Б.А. Лезин стал одним из первых отечественных исследователей, кто обратил внимание на алгоритм создания произведения искусства. В начале XX в. он выявил три стадии творческого процесса: труд, бессознательная работа и вдохновение. В рамках этой концепции труд представляет собой длительный этап сбора информации, который, в свою очередь, провоцирует бессознательную творческую работу и вдохновение. Результатом творческой деятельности является сложившийся продукт, требующий перевода с языка вдохновения на язык восприятия [6, с. 219-231].

О подобном трехкомпонентном построении, но по отношению к работе изобретателя, писал инженер П.К. Энгельмейер. В начале XX в. он говорил о желании, знании и умении как о ступенях разработки технологического новшества [7, с. 116].

Психолог и педагог П.М. Якобсон особо отмечал важность фактора проблематики в творческом процессе и выделял «усмотрение проблемы» в отдельную стадию. Всего исследователь определял семь этапов, актуализирующих необходимость разработки технологического решения для каждого творческого продукта, среди которых:

1. Период интеллектуальной готовности.
2. Усмотрение проблемы.
3. Зарождение идеи (формулировка задач).

¹ Жак Фреско и Проект Венера [Электронный ресурс]: официальный канал. URL: <https://youtu.be/l0WtRwYNVb0> (дата обращения: 20.01.2023).

4. Поиск решения.
5. Получение принципа изобретения.
6. Превращение принципа в схему.
7. Техническое оформление и развертывание изобретения [5, с. 46].

М.И. Мирович и Л.И. Шрагина, раскрывая технологии творческого мышления в 90-е годы XX в., утверждают, что «обучение мышлению, или формирование культуры мышления непосредственно в учебном процессе, будет происходить тогда, когда учебный материал будет вводиться не как описательный, а как содержащий реальную проблему» [8, с. 9]. Такое внимание к проблеме как к исходному предлагаемому обстоятельству можно увидеть в описании этапов разработки социокультурного проекта. В методическом пособии, ориентированном на формирование системы теоретических знаний и практических умений в области проектной деятельности, педагог А.И. Пайгусов подчёркивает социальный аспект творческого процесса. В частности, он пишет, что «проектная деятельность является одним из эффективных средств социализации и обучения студентов» [9, с. 4]. Автор предлагает несколько технологий (достаточно подробных, по 4-8 этапов), но в обобщённом выводе. Из них, рассматривая «логику разработки проекта», он определяет три основных:

1. Проблематизация (проблема).
2. Целеполагание (формулировка целей и задач).
3. Инструментализация (методы достижения цели, форма организации командной работы) [9, с. 19].

В данном случае проект рассматривается в первую очередь как поиск иллюстративного решения социальных проблем путем озвучивания острого актуального конфликта, при котором его художественной обработке может уделяться не такое большое внимание, как выявлению и доказательности факта проблемы. Элементами «инструментализации» социокультурного проекта могут стать документы, правовые акты, экономическая статистика или социаль-

ный опрос, а целью – поиск актуальной социальной проблемы. Но режиссер, как правило, озадачен чувственной природой конфликта, а не экономическими или статистическими причинами его породившими, поиском выразительности образов, способных отразить его субъективную идею относительно объективной темы. Он склонен воспринимать социальную проблему на уровне чувственного познания.

Социокультурное проектирование может быть интересным для режиссера театрализованных представлений и праздников, но не будет являться основополагающей системой для работы над студенческим творческим проектом, так как основано на широком захвате общественных проблем и направлено на непосредственное их решение. Режиссер же старается решать их опосредованно, ищет им скорее художественное осознание, поэтому первостепенным для него будет поиск идеи. И в этом проектирование режиссерского проекта близко к продюсерской деятельности. Первичным элементом в работе над проектом становится идея. Действенность этого подхода подтверждают, в частности, отечественные театральные продюсеры Э.А. Мамедов, Г.Г. Дадамян, Д.Я. Смелянский [10, с. 57]. Это не означает, что в режиссерском проекте не будет отражена социальная проблема. Конфликт будет присутствовать в форме чувственного восприятия, художественно и аналитически обработанного.

В работе Т.В. Артемьевой и Г.Л. Тульчинского раскрываются проекты и программы в сфере культуры и образования с точки зрения фандрайзинга, определяются 5 этапов технологии создания проекта:

1. Организационно-подготовительный.
2. Разработка плана проекта.
3. Согласование и утверждение плана.
4. Пропаганда плана.
5. Организация контроля исполнения [11, с. 64].

С этой точки зрения основой технологического процесса создания творческого проекта является планирование,

а формулировка идеи проекта относится только ко второму пункту – этапу разработки плана. Подразумевается, что к этому времени уже определено общее назначение проекта, собрана команда, установлены сроки разработки, обеспечено информационное и методическое сопровождение. Присутствуют несколько позиций, которые сложно отнести к деятельности режиссера. В первую очередь в представленном плане практически не отражен процесс непосредственного создания творческого проекта. Он воспринимается как само собой разумеющееся. Данному пункту и должен уделить пристальное внимание студент-режиссер.

Именно по этим причинам, исходя из специфики творческих студенческих постановочных проектов, мы предлагаем рассматривать технологию проектирования, которая состоит из трех блоков, отвечающих за три главных аспекта творческой деятельности режиссера-постановщика: «идея», «реализация», «рефлексия».

Первый блок «Разработка художественной концепции» призван раскрыть первый аспект – «идею» и отвечает на вопрос: «Что создавать?». Он включает в себя два этапа социокультурного проектирования (по А.И. Пайгусову): проблематизацию и целеполагание. «Разработка художественной концепции» по структуре близка к сфере театрального продюсирования, так как главная ее цель – разработать идею. Этап начинается с неадаптивной активности студента, т. е. практически с чувственного желания, о котором говорит С.В. Максимова, анализируя структуру творческого процесса. Затем идея обрабатывается посредством адаптивной активности (например, студент формулирует актуальные цели проекта, составляет портрет целевой аудитории и др.). В итоге автором формируется четкое проектное предложение, т. е. понимание содержания проекта для краткого изложения идейно-тематического замысла команде проекта, заказчику или инвестору.

Блок I «Разработка художественной концепции» необходим для запуска практической работы, в него входит самостоятельная работа автора над следующими компонентами:

1. Поиск идеи (может исходить как из проблемы общества, так и из позитивного желания автора создать новый проект).
2. Формирование цели, стратегической цели, smart-цели (определение актуальных для автора и для заказчика целей, а также проблем, которые прямо или косвенно может решить проект; формулировка количественного и качественного минимума, при котором проект будет считаться успешно реализованным).
3. Оценка перспектив проекта (анализ имеющихся возможностей, ресурсов и их соотношение с желаемым результатом; предполагаемые пути развития проекта).
4. Определение целевой аудитории и площадки проекта (в том числе анализ сегментов целевой аудитории с учетом мотивации для потребления культурного продукта; составление портрета целевых групп, поиск каналов коммуникации с ними; изучение технического райдера потенциальных площадок и составление плана возможного сотрудничества с ними).
5. Подбор референсов (поиск примеров и материала для драматургической основы, художественно-образного, сценографического, музыкально-шумового, пластического, мизансценического и других решений).
6. Формулировка синопсиса (краткое изложение идейно-тематического замысла для представления команде проекта, заказчику или инвестору).

Второй блок «Производственный процесс» раскрывает аспект «реализация», отвечает на вопрос: «Как создавать?». Он включает в себя этап инструментализации из социокультурного проектирования по А.И. Пайгусову и все 5 этапов фандрейзинговой схемы Т.В. Артемьевой и Г.Л. Тульчинского.

Главная цель «Производственного процесса» – успешная реализация проекта. В процессе работы над творческим проектом режиссер может выступать в роли продюсера или делегировать эти обязанности члену проектной команды, поэтому режиссерский компонент будет являться частью этого блока, а не самостоятельной единицей.

Блок II «Производственный процесс» представляет собой работу в команде. Он включает в себя сценарно-режиссерскую и продюсерскую технологии (эти задачи выполняются разными членами команды проекта), предполагая прохождение 7 этапов:

1. Формирование команды проекта (поиск единомышленников, которые могут быть более компетентны в некоторых вопросах, чем автор, партнеров проекта; формулировка условий сотрудничества и видов поддержки; создание модели оперативной связи внутри команды).
2. Формулировка технического задания для членов команды и приглашенных специалистов (с обозначенными сроками выполнения и сдачи подготовленных материалов).
3. Определение модели фандрейзинга (грантовая поддержка, спонсорская поддержка, партнеринг и др.).
4. Составление финансового плана проекта (планирование расходов и их возмещения).
5. Разработка календарного плана проекта (плана-графика выпуска проекта).
6. Выполнение задач членами команды в соответствии с календарным планом-графиком (задачи сценарной группы, режиссера-постановщика, сценографа, костюмера, стмп-специалиста, дизайнера, видеографа и пр., в том числе организация и проведение репетиционного процесса, а также документальное обеспечение проекта).
7. Реализация творческого проекта.

Третий блок «Демонтаж» соответствует аспекту «рефлексия» – одному

из важнейших для реализации студенческого проекта. По неопределенным причинам специалисты разных сфер упускают из внимания данный фактор осознанности, самоаналитики, самостоятельной оценки проведенной работы, который характеризует профессиональную компетентность – «высший компонент личности», по определению профессора В.Д. Симоненко [2, с. 22]. Блок отвечает на вопрос: «Зачем было создавать?». Автор проекта отвечает на него, сравнивая уровень планируемых результатов и достигнутых: объем своих психологических, трудовых, временных затрат, полученного отклика целевой аудитории и команды; составляет перспективы для развития проекта; фиксирует основные знания, умения и навыки, полученные в ходе работы. Преподаватель как художественный руководитель проекта делает свои выводы на этом этапе по окончании проведенной работы.

Блок III «Демонтаж» состоит из следующих этапов:

1. Технический демонтаж (в том числе возвращение используемого реквизита, технических средств законным владельцам).
2. Анализ реализации творческого проекта (успешность достижения цели проекта, соответствие поставленных задач по разработанному плану-графику реально выполненным).
3. Оценка резонанса проекта (в культурной жизни города, региона или на другом уровне, сбор отзывов целевой аудитории).
4. Подготовка и сдача отчета (финансового и творческого).
5. Определение путей развития проекта или достижений, полученных в ходе реализации проекта (поиск перспектив для развития созданного продукта или расширения профессиональных связей, возникших в команде проекта).

Таким образом, студенческий творческий проект следует понимать как культурный продукт интеллектуальной собственности, разработанный под руководством специалиста от идеи

до реализации и сочетающий в себе неадаптивную и адаптивную активности с целью формирования у студента профессиональных знаний, умений и навыков. Технология проектирования включает в себя три блока, которые учитывают главные аспекты творческой деятельности студента-режиссера: «идея», «реализация», «рефлексия».

I блок «Разработка художественной концепции» («Что создавать?») соответствует аспекту «идея», его задача заключается в формировании авторского проектного предложения. Блок начинается с поиска идеи для проекта и завершается формулировкой синопсиса.

II блок «Производственный процесс» («Как создавать?») соответствует аспекту «реализация», его задача заключается в практическом воплощении идеи автора проекта. Блок открывается формирова-

нием команды проекта и завершается его реализацией.

III блок «Демонтаж» («Зачем было создавать?») соответствует аспекту «рефлексия», его задача заключается в оценке работы команды и результатов реализованного проекта. Начальным этапом блока является технический демонтаж, заключительным – этап, на котором происходит определение дальнейшей жизни проекта.

Специфика технологий проектирования сценарно-постановочных учебных проектов, на наш взгляд, заключается в том, что, с одной стороны, они способны оказать положительное педагогическое воздействие на закрепление профессиональных компетенций, полученных режиссером в ходе реализации проекта, с другой – позволяют приобщить всю команду к нормам и ценностям профессиональной этики.

Список литературы

1. Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки: учеб.-метод. пособие. Москва: Либерей-Бибинформ, 2008. 240 с.
2. Общая и профессиональная педагогика: в 2 кн. Кн. 1 / под ред. В.Д. Симоненко, М.В. Ретивых. Брянск: Изд-во Брянск. гос. ун-та, 2003. 174 с.
3. Гузенберг С.О. Гений и творчество: Основы теории и психологии творчества. Москва: Ленанд, 2016. 253 с.
4. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл Творчества. Москва: Правда, 1989. 608 с.
5. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. Москва: Питер, 2009. 444 с.
6. Лезин Б.А. Художественное творчество как особый вид экономии мысли // Вопросы теории и психологии творчества. Т. 1 / под ред. Б.А. Лезина. Харьков: Мирный труд, 1911. С. 202-244.
7. Энгельмейер П.К. Теория творчества. Санкт-Петербург: Образование, 1910. 209 с.
8. Минович М.И., Шрагина Л.И. Технология творческого мышления. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008. 495 с.
9. Пайгусов А.И. Социокультурное проектирование: учеб. пособие. Чебоксары: Чуваш. гос. ин-т культуры и искусств, 2007. 84 с.
10. Мамедов Э.А., Дадамян Г.Г., Смелянский Д.Я. Театральный продюсер: рассказы о профессии. Москва: Рос. ин-т театр. искусства ГИТИС, 2020. 132 с. (Библиотека театрального продюсера).
11. Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и образования [Электронный ресурс]: учеб. пособие. URL: <https://e.lanbook.com/book/1929> [дата обращения: 04.05.2023].

Сведения об авторе:

Виноградова Лилия Анатольевна, аспирант, преподаватель кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Самарского государственного института культуры

ул. Фрунзе, 167, Самара, 443010
vinogradlili@yandex.ru

Дата поступления статьи: 14.05.2024
Одобрено: 14.05.2024
Дата публикации: 27.06.2024

Для цитирования:

Виноградова Л.А. Технологические основы создания студенческого творческого проекта // Сфера культуры. 2024. № 2 (16). С. 69–76. DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_69

УДК 004.8+ 376.013.43

DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_69

L.A. Vinogradova

Samara
Samara State Institute of Culture
vinogradlili@yandex.ru

TECHNOLOGICAL FOUNDATIONS OF A STUDENT CREATIVE PROJECT CREATION

One of the promising forms of making creative products by university students is the development of projects aimed at finding and implementing a certain idea. The article examines the evolution of scientific understanding of creative activity, reveals the peculiarities of creative projecting in the socio-cultural sphere, its technological foundations. When making students' cre-

ative projects, the author proposes to use a projecting technology that consists of three blocks responsible for the three main stages in the director's creative process ("idea", "implementation", "reflection").

Keywords: creative project, projecting technology, project creative activity, student creative project, project directing.

References

1. Zharkov, A.D. (2008) *Texnologiya kul`turno-dosugovoj deyatel`nosti biblioteki: uchebno-metodicheskoe posobie* [Technology of Cultural and Leisure Activities of the Library: a Teaching Methodical Manual]. Moscow: Libereya-Bibinform. (In Russian).
2. *Obshhaya i professional'naya pedagogika: v 2 knigax. Kniga 1* (2003) [General and Professional Pedagogics: in 2 Books. Book 1]. Ed. by V.D. Simonenko, M.V. Retivkyh. Bryansk: Publishing House of Bryansk State University. (In Russian).
3. Guzenberg, S.O. (2016) *Genij i tvorchestvo: Osnovy` teorii i psixologii tvorchestva* [Genius and Creativity: Fundamentals of Theory and Psychology of Creativity]. Moscow: Lenand. (In Russian).
4. Berdyaev, N.A. (1989) *Filosofiya svobody`. Smy`s'l Tvorchestva* [Philosophy of Freedom. Meaning of Creativity]. Moscow: Pravda. (In Russian).

5. Ил`ин, Е.П. (2009) *Psixologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti* [Psychology of Creative Work, Creativity, Giftedness]. Moscow: Piter. (In Russian).
6. Lezin, B.A. (1911) *Xudozhestvennoe tvorchestvo kak osoby`j vid e`konomii my`sli* [Artistic Creative Work as a Special Type of Economy of Thought]. *Voprosy` teorii i psixologii tvorchestva* [Questions of Theory and Psychology of Creativity], Vol. 1. Ed. by B.A. Lezin. Kharkov: Mirny`j trud, 202-244. (In Russian).
7. E`ngel`mejer, P.K. (1910) *Teoriya tvorchestva* [Theory of Creativity]. Saint Petersburg: Obrazovanie. (In Russian).
8. Mirovich, M.I., Shragina, L.I. (2008) *Texnologiya tvorcheskogo my`shleniya* [Technology of Creative Thinking]. Moscow: Al`pina Biznes Buks. (In Russian).
9. Pajgusov, A.I. (2007) *Sociokul`turnoe proektirovanie: uchebnoe posobie* [Sociocultural Design: a Training Manual]. Cheboksary: Chuvash State Institute of Culture and Arts. (In Russian).
10. Mamedov, E`.A., Dadamyán, G.G., Smelyanskij, D.Ya. (2020) *Teatral`ny`j produser: rasskazy` o professii* [A Theater Producer: Stories about the Profession]. Moscow: Russian Institute of Theatre Arts. (A Theater Producer`s Library). (In Russian).
11. Artem`eva, T.V., Tul`chinskij, G.L. *Fandrejzing: privlechenie sredstv na proekty` i programmy` v sfere kul`tury` i obrazovaniya: uchebnoe posobie* [Fundraising: Raising Funds for Projects and Programs in the Field of Culture and Education: a Training Manual]. URL: <https://e.lanbook.com/book/1929> (Accessed: 04.05.2023). (In Russian).

About the author:

Lilia A. Vinogradova, postgraduate student, lecturer at the Department of Theatrical Performances and Holidays Directing of the Samara State Institute of Culture

167 Frunze Str., Samara, 443010
vinogradlili@yandex.ru