А.В. ПАХОМОВА
Кандидат культурологии, профессор кафедры «Промышленный дизайн» РГХПУ имени С.Г. Строганова
e-mail: panna44@yandex.ru

A.V. PAKHOMOVA
PhD in Cultural Studies, Professor of Stroganov Moscow State University of Arts and Industry
e-mail: panna44@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_3_3_227_236

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ EI ПОСРЕДСТВОМ НАПИСАНИЯ ЭССЕ КАК ОДНОГО ИЗ ПРИЕМЛЕМЫХ СПОСОБОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ

DETERMINING THE EI LEVEL BY WRITING AN ESSAY AS ONE OF THE ACCEPTABLE WAYS IN THE PROCESS OF TEACHING DESIGN STUDENTS

Обладание полноценным эмоциональным интеллектом помогает человеку, в том числе профессиональному дизайнеру, находить взаимопонимание с коллегами, подчиненными или заказчиками, выражать и воплощать свои идеи посредством творчества, способствует самопознанию, внутриличностному и профессиональному росту, а значит, ведет к успеху и признанию. Поэтому так важно определение и развитие у студентов-дизайнеров эмоционального интеллекта. Данному процессу способствует работа студентов над эссе, в частности, над такой темой, как «Мой любимый цвет» (входит в программные задания по дисциплине «Цветоведение и колористика»), которая весьма многогранна и дает возможность в процессе обучения студентов-дизайнеров определять не только наличие и уровень эмоционального интеллекта, но и другие качества гармоничной творческой личности.

Possession of a full-fledged emotional intelligence helps a person, including a professional designer, to find mutual understanding with

colleagues, subordinates or customers, to express and implement their ideas through creativity, promotes self-knowledge, intrapersonal and professional growth, and therefore leads to success and recognition. Therefore, the definition and development of emotional intelligence in design students is so important. This process is facilitated by the work of students on an essay, in particular, on such a topic as “My favorite color” (included in the program tasks for the discipline “Color Science and Coloring”), which is very multifaceted and makes it possible in the process of teaching design students to determine not only the presence and level of emotional intelligence, but also other aspects of a harmonious creative personality.

Ключевые слова: интеллект, виды интеллекта, эмоциональный интеллект, цвет, дизайн, творческая деятельность, студент-дизайнер, образование, обучение, современные методики преподавания.
Keywords: intelligence, types of intelligence, emotional intelligence, color, design, creative activity, design student, education, training, modern teaching methods.

Нам известно, что мозг человека способен впитывать хотя и большой, но все же ограниченный объем информации. И в определенный момент срабатывает механизм биологической защиты, ограждающей мозг от интеллектуальных перегрузок. Если сопротивляться этому, то результаты могут быть отрицательными — потеря интереса к дисциплине, если речь идет о студентах, или к роду профессиональной деятельности в целом.

Обычно чтение как познавательная часть наук и познания в целом имеет огромное значение, но начитанность далеко не решающий фактор в процессе познания. Решающий фактор — интеллект. Мы знаем, что интеллектом называют способность мозга организовывать свою деятельность так, что вся содержащаяся в нем информация будет использоваться с максимальной эффективностью.

Когда уровень интеллекта достаточно высок, человек на интуитивном уровне способен принимать вполне приемлемые для определенных ситуаций решения, а кроме того, он в состоянии отыскать ответы на сложные вопросы даже при очень ограниченном запасе знаний. Иными

словами, интеллект можно представить в виде коэффициента полезного действия работы мозга. И здесь уместно добавить, что без развитого мышления человек не может успешно достигать поставленной цели.

Ученые традиционно считают, что гениальность — это самая высокая форма проявления умственных способностей, или интеллекта. Интеллектом в общей сложности можно назвать способность человека социально приспосабливаться, а также уметь жить и адаптироваться к довольно сложным изменениям, которые постоянно происходят в нашем меняющемся мире.

Именно это определение интеллекта можно считать одним из самых продуктивных. К сожалению, в России учение об интеллекте развивается чрезвычайно медленно, сталкиваясь с массой трудностей. Увы, препятствия создают те академики, которые в свое время противостояли развитию кибернетики и генетики. В настоящее время они не менее активно, порой фанатично ведут борьбу с интеллектом. Именно это обстоятельство привело к тому, что многочисленные исследования интеллекта человека и множество открытий в данной области миновали официальную отечественную педагогику. Приходится констатировать факт отставания в этой области знаний на 65 лет.

Размышляя о разновидностях интеллекта, напрашивается, в контексте рассматриваемого в статье вопроса, аналогия со множеством направлений в дизайне. Существует несколько направлений или, если употребить язык психологии, видов: промышленный/индустриальный, интерьерный, текстильный, автомобильный, мебельный, предметный, графический, коммуникативный и др. Интеллект тоже подразделяется на виды. На данный момент времени существуют две фундаментальные теории о видах интеллекта — Говарда Гарднера [1] и Ганса Юргена Айзенка [2].

Например, по Гарднеру, это натуралистический, музыкальный, логико-математический, лингвистически-вербальный, экзистенциальный, межличностный, внутриличностный, телесно-кинестетический и визуально-пространственный интеллект, то есть, согласно его теории, существует девять видов интеллекта — девять разных способов быть умным. Его теория доказывает, что все люди умны от природы и у каждого из нас развиты определенные грани ума. И каждому виду интеллекта присущи определенные черты, которые влияют на выбор профессии. По теории Айзенка выделено тоже девять видов интеллекта, некоторые из них совпадают, а некоторые несколько отличаются от тех, что выделил

Гарднер. Вот они: внутриличностный, лингвистический, логико-математический, природоведческий, экзистенциальный, пространственный, музыкальный, межличностный, телесно-кинестетический. Учеными также выделены ментальный, духовный, физические виды интеллекта и эмоциональный. О последнем и пойдет речь в данной статье.

Эмоциональный интеллект — это способность человека определять и понимать собственные чувства и чувства других людей, а также способность управлять данными чувствами. Общепринятое определение эмоционального интеллекта (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) — сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Относится к гибким навыкам.

Важно отметить, что данный вид интеллекта не заключается только в психологической стороне общения между людьми. В значительной степени он базируется и одновременно охватывает такие стороны человеческого бытия, как система его ценностей, целей, желаний: знания и накопленный конкретным человеком личный опыт; способность управлять своим поведением и воплощать свои желания в жизнь; способность чувствовать, понимать и принимать то, что чувствуют другие люди, — эмпатия; характеристики способа межличностного общения; степень склонности к самопознанию и уровень самосознания.

Понятие эмоционального, или, иногда говорят, социального интеллекта, появилось как решение проблемы — неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность человека в карьере жизни. Этому дано вполне убедительное объяснение: успешные люди способны к эффективному взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных связях, а также к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в то время как общепринятое общее понятие интеллекта не включало эти аспекты, используемые тесты интеллекта не оценивали эти способности.

С.Жд. Стейн и Г. Бук [3] сформулировали следующее определение ЭИ, которое, как мне видится, не менее объемно по своему содержанию. Они утверждают, что эмоциональный интеллект, в отличие от привычного понятия интеллекта, «является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на нее влияние, интуитивно улавливать то, чего хотят, в чем нуждаются другие люди, знать их сильные и

слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным» [4]. Последнюю часть цитаты невозможно читать без улыбки, поскольку состояние вопреки всему оставаться обаятельным можно отнести даже в определенной степени к категории уникальных способностей и силе характера. В целом данное определение звучит вполне убедительно и объемлюще.

В этой части статьи автор старается уделить особое внимание и значение понятийному и разноплановому аспектам ЭИ, существующим в науке на сегодняшний день. Хочется продолжить некоторыми данными, сформулированными Дж. Мэйером, П. Сэловеем и Д. Карузо в созданной ими модели эмоционального интеллекта [5]. В психологии ее считают основной на данный момент времени, именно ее используют для описания понятия ЭИ. В данной модели выделены четыре составляющие эмоционального интеллекта.

1. Восприятие эмоций — способность распознавать эмоции (по мимике, жестам, внешнему виду, походке, поведению, голосу) других людей, а также идентифицировать свои собственные эмоции.

2. Использование эмоций для стимуляции мышления — способность человека (главным образом, неосознанно) активировать свой мыслительный процесс, пробуждать в себе креативность, используя эмоции как фактор мотивации.

3. Понимание эмоций — способность определять причину появления эмоции, распознавать связь между мыслями и эмоциями, определять переход от одной эмоции к другой, предсказывать развитие эмоции со временем, а также способность интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, понимать сложные (амбивалентные, неоднозначные) чувства.

4. Управление эмоциями — способность укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. Сюда также относится способность принимать эмоции во внимание при построении логических цепочек, решении различных задач, принятии решений и выборе своего поведения.

Здесь уместно вспомнить рассуждения Дональда А. Нормана о недостаточном саморазвитии промышленных дизайнеров, а также о том, что очень часто при разработке новых моделей промышленных изделий обратная связь с клиентами отсутствует [6].

В работе дизайнера, не только индустриального, а любого направления, все вышеназванные качества, бесспорно, необходимы. Это касается специалистов всех уровней — как руководителей дизайн-бюро или

учебных заведений с кафедрами направления «дизайн», так и свободных творческих единиц, которые работают только «на себя», или исполнителей — части творческого коллектива (группы). При обладании человеком полноценным эмоциональным интеллектом общение с коллегами, подчиненными или заказчиками, выражение и воплощение идей посредством творчества, а также понимание себя (самопознание) однозначно приводят к внутриличностному, профессиональному росту, а значит к успеху и признанию.

Работа над эссе входит в программные задания по дисциплине «Цветоведение и колористика». Несколько лет назад, при создании программы по данному предмету, мною отнюдь не случайно введено в учебный курс написание такой работы. С нее фактически начинается обучение — пишут в сентябре. Это продуманный план порядка выполнения программных заданий, потому что студенты еще не обладают научными знаниями о цвете и при написании эссе опираются только на свой личный жизненный опыт, рассуждая о цветовых предпочтениях. Ранее мною уже была написана объемная статья о значении эссе в учебном процессе «К методике преподавания дисциплины “Цветоведение и колористика”: от эссе к научному исследованию» [7]. А в 2019 году была опубликована статья «К методике преподавания дисциплины “Цветоведение и колористика”: анализ личных цветовых предпочтений посредством эссе» [8], которую в некотором смысле можно назвать предтечей к данной статье. Эссе «Мой любимый цвет» оказалось столь актуальным заданием, раскрывающим разные аспекты восприятия цвета, цветовых предпочтений и значения конкретного цвета в жизни каждого человека, а также ряда других существенных сторон профессиональной и личной жизни творческой личности, что, ставя определенные задачи при выдаче этого задания, можно получать экстраординарные результаты для научных исследований. Существует ряд объективных и субъективных причин, по которым каждый студент делает свой выбор того или иного цвета или его оттенка. Именно это можно назвать ценным и уникальным в работе над эссе. Перед студентами ставится ряд конкретных задач, с которыми необходимо справиться и которые, в определенной степени, можно назвать ключевыми моментами в работе. В контексте теории эмоционального интеллекта именно данное программное задание раскрывает способности человека распознавать собственные и чужие эмоции, а также и управлять своими эмоциями. В текстах эссе студентов прослеживаются эмоциональные связи, путем логических рас-

суждений они дают убедительное обоснование своих предпочтений, и это, безусловно, можно назвать уникальным личным опытом.

Если мы зададимся целью создать цветовой каталог, своего рода антологию цветовых предпочтений в творчестве культовых дизайнеров мира, то сможем выявить бесспорные цвета-фавориты в их работах. Например, в работах З. Хадид, будь то предметный дизайн, одежда, архитектурные проекты или экстерьерная пластика, преобладать будут фиолетовый и лиловый цвета. У О. Ито (Ито Морабито) — ахроматические, синий и серо-голубой. К. Рашид в своих проектах, будь то упаковка, интерьерные аксессуары, коллекции одежды, бытовая техника и многое другое, в большой пропорции относительно других, используемых им цветов, работает с белым и ярким розовым цветом. Р. Арад, независимо от модных цветовых трендов, предпочитает коричневые, серые и черный. Конечно, у каждого из них имеются причины глубинного психоэмоционального свойства, по которым они на протяжении всего своего творческого пути вновь и вновь обращаются к своим любимым цветам и их сочетаниям. Талант и признанный авторитет великих профессионалов делают их работы культовыми, а цветовые решения — бесспорными, какими бы абсурдными они ни казались обывателям.

Почти все студенты в процессе работы над эссе признаются, что раньше не задумывались, почему любят конкретный цвет, по каким причинам именно его больше всего в личном гардеробе, в аксессуарах, предметах декора интерьера или цвете стен своей комнаты, в различных мелочах, от любимой чашки до канцелярских принадлежностей. Написание работы помогает с этим разобраться и дает конкретное объяснение. Этот опыт становится основой для дальнейших фундаментальных знаний; у одних студентов цветовые предпочтения изменяются к концу курса по колористке и цветоведению, у других же, наоборот, любимый цвет осознанно занимает определенное место в арсенале знаний и находит практическое применение в творческой деятельности.

Тема эссе «Мой любимый цвет» в процессе обучения студентов-дизайнеров весьма многогранна и дает возможность определять не только наличие и уровень эмоционального интеллекта, но и другие стороны гармоничной, а в нашем случае — творческой личности; возможно, мы поговорим об этом в других статьях.

В заключение автор надеется, что многолетний практический опыт в данном направлении профессионального обучения студентов-дизайнеров может стать полезным коллегам, преподающим разные дисци-

плины по направлению «дизайн» и ДПИ, а также методистам, разрабатывающим учебные программы и рекомендации.

В качестве примера приложением к данной статье будет эссе «Мой любимый цвет» Екатерины Самойленко — студентки 1 курса кафедры «Промышленный дизайн» РГХПУ им. С.Г. Строганова, прошедшей у меня курс обучения по цветоведению и колористике в 2021/2022 учебном году. Считаю, что ее работа заслуженно получила наивысшую оценку по ряду объективных критериев оценивания задания данного типа, так как, помимо содержания, изложение представляет собой прекрасный пример текстового полотна, выполненного в жанре эссе.

Примечания:

1. Гарднер Говард — американский психолог, известный как автор понятия «множественный интеллект», специалист в области клинической психологии и нейропсихологии. См., например: Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта: пер. с англ. — М.: ООО «И.Д. Вильяме», 2007. — 512 с.

2. Айзенк Ганс Юрген — немецко-британский ученый-психолог, один из лидеров биологического направления в психологии, создатель факторной теории личности, автор популярного теста интеллекта. См., например: Айзенк Г. Природа интеллекта. Битва за разум! Как формируются умственные способности. — М.: Эксмо-Пресс, 2002. — 352 с.

3. Стивен Дж. Стейн — доктор философии, писатель, клинический психолог, основатель и исполнительный директор компании Multi-Health Systems (MHS); Говард Бук — доктор медицинских наук, доктор психологических наук, доцент кафедры психиатрии медицинского факультета Университета Торонто.

4. *Стейн С.Дж., Бук Г.* Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект и ваши успехи. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — 384 с. URL: https://vk.com/wall-95897720_263?ysclid=lljcp4xsf9859869380

5. Эмоциональный интеллект // Sewiki.ru. URL: http://sewiki.ru/Эмоциональный_интеллект

6. Норман Дональд А. Дизайн промышленных товаров. Силы, противодействующие развитию дизайна. — М.-СПб., Киев, 2008. — С. 223.

7. *Пахомова А.В.* К методике преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика»: от эссе к научному исследованию // Проба пера: тезисы научных работ — 2015. — М., 2015.

8. *Пахомова А.В.* К методике преподавания дисциплины “Цветоведение и колористика”: анализ личных цветовых предпочтений посредством эссе //

Проба пера: тезисы конкурсных научных работ студентов, аспирантов и молодых преподавателей — 2019. — М., 2019.

Приложение

Самойленко Екатерина Сергеевна — студентка 1 курса кафедры «Промышленный дизайн» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Научный руководитель: Пахомова Анна Валериевна — профессор, кандидат культурологии.

Эссе «Мой любимый цвет»

Весьма сложно назвать что-то поистине «любимое», ведь наши вкусы меняются со временем, а также, если мы говорим о цвете, так или иначе на наше восприятие влияют и сторонние факторы, вроде появления новых цветовых трендов. Я думаю, в моем случае больше подходит слово «влюбленность», такое же яркое и сильное чувство, как любовь, но весьма мимолетное, незабываемое, которое оставляет определенные отпечатки в памяти и влияет на процесс становления. Я не могу назвать определенный цвет, который вызывает у меня наиболее сильные эмоции, но могу рассказать о том, что для меня будто наделено сиянием.

Цвет влияет на меня, как вкус сладкой свежеиспеченной булочки или необычного аромата духов, я могу также ощутить его запах или вкус, но это будет нечто более невесомое, не конкретное, что-то за гранью, будто тебя ударило зарядом тока. Мне бы не хотелось наделять цвет какими-то привычными ассоциативными образами, вроде желтый — кислый, как лимон, а зеленый — свежий, как воздух в хвойном лесу. Я бы хотела представить цвет и цветовое сочетание как стимулы, которые способны воздействовать на меня, создавая ощущение полной гармонии и спокойствия, будто именно в данный момент все расставлено по полочкам.

Но как мы находим «свой» цвет? Я думаю, здесь прослеживается явная связь с нами самими, с нашими характерами. Есть яркие, такие «взбалмошные» цвета, есть более сдержанные, есть угрюмые, можно сказать, что даже у самого цвета здесь появляется характер, каждый цвет становится индивидуальным, и мы находим что-то близкое, этакую «родственную душу».

Большое значение я всегда придавала именно желтому цвету, искрящему, бодрящему, но с течением времени он начинал несколько отягощать меня, становясь не столько придающим энергию, сколько отбирающим ее, впитывающим в себя, становясь все более резким. Как-то,

прогуливаясь по городу, в витрине магазина я увидела то, что заставило меня совсем по-другому посмотреть на когда-то любимый мне желтый. Это был цвет мягкой ткани брюк — золотисто-оливковый, зеленый с явным сиянием желтого. Весьма сильное сочетание пробудило во мне это самое ощущение «влюбленности», и, как в тот момент, когда ты находишь объект обожания, я почувствовала, что с меня будто сдули пыль, я проснулась после долгого сна, взбодрилась. В этом цвете присутствует веяние истинной роскоши, но это совсем не блеск драгоценностей, скорее, что-то честное и чистое. Я бы назвала его «вкусным» цветом, когда ты ставишь мощный мазок кисти на холст, доводя произведение до «идеала», или надеваешь свой костюм и, завершая его, например, подбором сумки, понимаешь, что именно в этот момент ощущаешь полную гармонию. Такой «вкус» цвета невозможно ассоциировать со вкусом блюда даже в ресторане со звездой «Мишлен» или вкусом самого спелого яблока. Это что-то настолько тонкое и мимолетное, что напоминает, скорее, каплю дождя, оставившую свой след на губах.

Также золотисто-оливковый будто наделен некой «кислинкой», таким маленьким изъяном, придающим ему определенный шарм. Его нельзя назвать спокойным, тихим, ты, будто находясь в безлюдном парке, внезапно слышишь пение птиц или жужжание шмеля, и в этот момент испытываешь легкий испуг. Это нечто, что нарушило твой покой, но совершенно не препятствующее некоему единению с природой, такое неидеальное, но естественное, верное.

Весьма логично было бы сказать, что данный цвет напоминает натуральные зеленые, которые можно встретить в природе, но мне кажется, что он представляет собой что-то современное в сочетании с привычным. Это цвет свободы, откровения. Подобные ассоциации он вызывает, благодаря своему свечению и приятному теплому оттенку.

Карамельный, как цвет-компаньон к золотисто-оливковому, придает ощущение «законченности», созвучия цветов. Мне кажется, что они будто созданы друг для друга, один успокаивает другой, при этом золотисто-оливковый не теряет своей уверенности и силы. Наверное, такие натуральные и «живые» цвета привлекают, противостоя всему синтетическому, что окружает нас, при этом совершенно не являются скучными. Я даже убеждена, что это именно так.