

художественное развитие детей

Новикова Наталья Алексеевна,
кандидат педагогических наук,
научный сотрудник ФГНУ ИХО РАО,
руководитель студии «Творческие мастерские»,
г. Москва
shkarina.64@mail.ru

Творческий подход в художественном образовании

Педагогические проблемы творческого и художественного развития и воспитания в разные периоды истории становления российской школы изучали выдающиеся представители «педагогики искусства», такие как А.В.Бакушинский, П.П.Блонский, В.Н.Шацкая, С.Т.Шацкий, В.С.Щербаков, Г.В.Лабунская, Д.Б.Кабалевский, Е.В.Квятковский, Б.Т.Лихачев, В.В.Медушевский, Б.М.Неменский, Ю.У.Фохт-Бабушкин, К.Д.Ушинский, Б.П.Юсов и др.

Исследованиям вопросов творчества, в том числе и художественного, посветили свои работы психологи В.М.Бехтерев, М.Вертхаймер, Л.С.Выготский, Г.Гельмгольц, С.Л.Рубинштейн, Я.А.Пономарев, Б.М.Кедров, А.Н.Леонтьев, А.А.Мелик-Пашаев и др.; вопросам креативного развития личности уделяли внимание Дж. Гилфорд, Д.Б.Богоявленская, Л.Б.Ермолаева-Томина и др. Данные исследования показывают, что природная способность к творчеству заложена в каждом человеке и проявление её в той или иной степени возможно при условии раскрытия индивидуальности человека. Например, Л.С.Выготский, Р.Архем, К.Роджерс, и др., изучая потенциальные возможности творческой личности, отмечали, что способность к творчеству дана человеку от природы. Л.Б. Ермолаева-Томина по этому поводу пишет: «...творческие потенции, как присущие всей человеческой популяции на земле, заложены у каждого человека на разной глубине подсознания и «вытащить» их в сознания можно, только опираясь на свою индивидуальность» (Л.Б.Ермолаева-Томина. Психология художественного творчества. М., 2003. С.3). Мотивацией к проявлению творческих потенций является стремление к раскрытию и реализации своей индивидуальности, желание личности сделать что-то новое, уникальное, рожденное его воображением.

Понятие «творчество» рассматривается в науке с различных позиций. «Творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца-субъекта творческой деятельности» (Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь. М., 1987. 1598 с).

Психологи и педагоги, исследуя сущность творчества и основные этапы творческого процесса, прямо или косвенно затрагивают понятия «творческой активности», «творческого потенциала», «креативности» (творческость).

В педагогике большое значение вопросам творческого развития личности в художественном образовании уделял Б.П. Юсов, основываясь на особенностях детского и юношеского творчества, он предложил и научно обосновал модель развития целостного художественного сознания ученика, внес в педагогическую науку термин «полихудожественность», научно обосновал природу взаимодействия искусств. «В основе полихудожественного направления лежит положение о том, что каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, он «изначально полихудожественен, полимодален» – он видит, слышит, чувствует, осязает и обоняет одновременно. То есть он предрасположен к восприятию и деятельности в разных видах искусства» (Юсов Б.П. Когда все искусства вместе// под общ. ред. Юсов Б.П. Мурманск, 1995. 120с).

Ученые психологи Я.А.Пономарев, Д.Б. Богоявленская, Л.Б. Ермолаева-Томина, Дж. Гилфорд, О.К. Тихонов и др. рассматривают креативность (творческость) как личностную категорию, проявление которой возможно при условии творческого процесса.

В исследованиях психолога Л.Б.Ермолаевой-Томиной творческий процесс представлен с точки зрения создания художественного произведения творцом. Ученый выделяет три фазы психологических процессов творчества: подготовительную, поисковую, исполнительскую. (Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. М., 2003. 302с). Психологи утверждают, что креативная (творческая) личности способна ко всем трем фазам творчества, но в большинстве случаев одна из психологических фаз ярко выражена, а остальные угнетены. Так, существуют личности, способные выдвигать, «генерировать идеи и создавать образы»; другие находят возможности и разрабатывают стратегии для воплощения идей и образов в реальность; третьи выполняют, «материализуют» готовые идеи. Креативная личность способна ко всем трем фазам творческого процесса. Для развития творческой личности необходимо создать условия для формирования данных психических процессов и способности

самостоятельно видеть противоречия, находить их решение и творчески реализовывать свои идеи в содержательных формах.

Проанализируем фазы творческого процесса, описанные Л.Б.Ермолаевой-Томиной с точки зрения педагогики искусства. *Первая фаза* (подготовительная) связана с контактом со средой и умением видеть противоречия, находить темы, задаваться вопросами и выдвигать идеи, в искусстве – создавать образы. Подготовительная фаза требует определенных условий, способствующих появлению нового образа предмета. Исследования Б.П.Юсова раскрывают «полихудожественность, полимодальность» ребенка и позволяют нам говорить о «полихудожественном пространстве», которое строится на основе интеграции различных видов искусств, охватывающих различные виды ощущений (звук в музыкальных произведениях и в интонировании словом, цвет в живописи и свет в пространстве, тактильные ощущения формы и пластики и т. д.). Для создания «полихудожественного пространства» – поля творческой активности в области искусства – необходимы условия, освобождающие личность от стереотипного мышления и привычных форм восприятия, активизирующие ощущения и чувства, наполняющие их новыми образами, дающими «объемное восприятие» изучаемого предмета. Если рассматривать процесс «объемного восприятия» в образовательной области «Искусство», напрашивается вывод о том, что поиск нового знания лежит между различными видами искусства. Он находится в «первоэлементе ощущений» творческого состояния при условии погружения в «ауру» разных художественных произведений. «Первоэлемент ощущения» – это композиция различных форм восприятия: цветовой гаммы, звуковой гармонии, динамики жестов, определяющая эмоциональное состояние радости, тревоги, грусти и др. В результате погружения в «ауру» различных видов искусства создается «полихудожественное пространство», внутри которого ученик со своим жизненным опытом, с личностными характеристиками включается в творческую деятельность. «Полихудожественное пространство» интегрирует разные виды искусств и активизирует ассоциативно-чувственное восприятие, что способствует рождению нового образа. *Вторая фаза* (поисковая) связана с центральной мыслительной переработкой и поиском способа решения поставленной проблемы, с изучением темы. В области искусства это поиск выразительных средств для раскрытия образа в том или ином виде искусства. *Третья фаза* (исполнительская), ее основой является воплощение найденного решения в конкретный результат, материализация образа в художественную форму. В педагогике искусства немаловажным является самооценка полученного результата или рефлексия на результат творческой деятельности, поэтому определяем ее, как *четвертую фазу* творческого процесса.

Основываясь на утверждениях Л.Б. Ермолаевой-Томиной о том, что креативная (творческая) личность способна ко всем трем фазам творчества, мы делаем вывод, что формирование творческой личности в области искусства возможно при условии методичного прохождения учениками всех трех психологических фаз творческого процесса и рефлексии, что является основой творческого подхода в художественном образовании.

Комплекс занятий творческого развития личности в образовательной области «Искусство»:

1. Занятие нацелено на формирование личностного понимания учащимися новой темы, создание нового образа изучаемого предмета – это урок *творческого открытия*. Его можно соотнести с подготовительной фазой творческого процесса.

2. Занятие – *творческий поиск*, адресован композиционному построению творческой работы. Адаптация «нового образа» к восприятию окружающих. Знакомство и с техническими приемами изображения, с возможностями изобразительных материалов. Поиск выразительных средств.

3. Занятие носит *практикоориентированный* характер – материализации образа. Закрепление изобразительных навыков. Коррекция композиции, акценты в композиции. Конечный результат «творческий продукт».

4. Занятие связано с анализом «творческого продукта» и носит *социализирующий* характер. На этом занятии ученик получает новую дополнительную информацию, знакомится с восприятием других людей, анализирует свою работу под новым углом зрения.

Комплекс занятий основанных на творческом подходе в художественном образовании решает различные цели и задачи, охватывает все возможные виды творческой деятельности, погружает учеников в различные фазы творческого процесса, формирует у учащихся качества присущие творчески развитой личности.

Задача педагога – пройти все фазы творческой деятельности от начала до конца с каждым учеником, поддерживая его творческую активность на протяжении всех этапов художественно-образовательной деятельности. Задача учащегося – проработать все фазы творческого процесса независимо от природных способностей: научиться создавать художественные образы, подбирать изобразительные техники и находить выразительные средства, воплощать созданные образы в «художественный продукт».

Комплекс уроков творческого развития, учащихся построен на основе открытий, сделанных в психологии творчества и педагогике искусства. Данный комплекс является

основой интегрированной педагогической технологии «Мастерская творческой деятельности».

«Мастерская творческой деятельности»

«Кружки и чашки моей семьи»

Великий мудрец древнего востока Лао-Цзы как-то сказал: *«Горшок лепят из глины, но именно пустота в нем остается сутью горшка»*. Что именно хотел сказать мудрец? Наверное, он хотел сказать, что, прежде чем что-либо создавать, необходимо подумать о назначении будущего предмета. То есть определить, для чего нужен этот горшок, что вы хотите в нем хранить, где этот предмет будет находиться, кому принадлежать. Именно от этого будет зависеть форма сосуда, а «пустота в нем станет сутью горшка» и будет соответствовать его назначению. Значит, в первую очередь необходимо определить назначение, «смысл» предмета, а потом уж работать над формой.

Дети, как маленькие мудрецы, получая задание от педагога, спрашивают, зачем это нужно делать, и требуют пояснения. Опытный педагог понимает, что это не праздное любопытство и обязательно поясняет суть задания, при этом стараясь сделать так, чтобы оно соответствовало интересам ученика и содержало глубокий смысл. Область изобразительного искусства можно назвать кладом человеческих представлений о мире, зафиксированных в различных формах, раскрывающих общечеловеческие ценности, исследование которых позволяет учителю создавать творческие задания. Образы искусства облекаются в форму, наполненную смыслом (содержанием), именно поэтому понятие «образование» можно прочесть как «создание образа» или формирование образного представления об изучаемом предмете.

В школьном художественном образовании ставятся такие цели, как развитие способностей создавать образы предметов; формирование навыков изобразительной деятельности. Возникает вопрос: с чего начать обучение? С формирования изобразительных навыков, таких как построение рисунка, штриховку, цветовых соотношений и т. д., или с развития способностей к воображению и созданию образов. Как показывает практика, часто, обучение начинается с приобретения навыков и приемов изображения формы, а самое ценное – развитие воображения, поиск смысла, определение содержания – не рассматривается вовсе. Такой подход в образовании нарушает «заповедь восточного мудреца», и в результате «горшок остается без своей сути», то есть форма утрачивает смысл (содержание).

Исправить ситуацию возможно при условии изменения подхода в художественном образовании. Необходимо акцентировать внимание учителя на развитие у учащихся способностей: создания образа предмета, дальнейшего закрепления его в эскизе,

определения сути и смысла изучаемого предмета, а также формирование навыков изобразительной грамоты. Погружение в творческий процесс позволяет ученику выразить свое миропонимание в эскизной форме и мотивирует его на освоение приемов изобразительной грамоты, поскольку возникает необходимость адаптировать свой эскиз к восприятию окружающих людей.

Интересно, что работа художника над созданием художественного произведения строится таким же способом. Творец начинает свою работу с художественного замысла и проходит сложные этапы творческого процесса, такие как активизация воображения и рождение образа, замысел, в котором кроется содержание будущего произведения, эскизная работа, построение композиции, подбор выразительных средств, поиск акцентов, созвучных содержанию. Естественный творческий процесс работы художника может стать основой для педагогического подхода в образовательной области «Искусство».

Рассмотрим занятие по изобразительному искусству, основанное на творческом подходе в обучении. Данное занятие нацелено на изучение приемов изображения фигур вращения. Опытный педагог начинает свою работу с создания в классе ситуации, способствующей включению воображения учащихся. Для занятия понадобятся различные кружки и чашки, вокруг которых строится рассуждение учителя: «Кружка – предмет бытовой и поэтому должен быть удобным. Бытовые предметы окружают человека и необходимы ему для жизни. Удобство предполагает комфорт, который должен быть созвучен твоему характеру и духовному миру».

Целью рассуждения является создание ситуации для активизации воображения учеников. Учитель выставляет множество чашек различной формы, цвета, с рисунками и без. Вместе с учащимися пробует определить характер формы: чашка изящная, тяжелая, строгая, задумчивая, кокетливая и т. д. В процессе исследования чашек и кружек появляются вопросы: «Какая из этих кружек вам нравится, почему?» «Какую из них выбрали бы ваши мама, папа и др.?» Далее учащиеся

рассматривают чашки и рассказывают, есть ли среди них похожие на те, которые находятся у них дома. Задача педагога – задействовать всех учащихся в процесс изучения характера чашек и как можно подробнее разобрать все формы предметов и наделить их характеристиками. Важным этапом занятия является составление характеристик человеческих качеств членов своей семьи и себя самого. Например: «Моя мама красивая, веселая, умная, а папа надежный, теплый, добрый. Мой брат смешной, маленький, глупый» (Нескоромных Мария, 11 лет). На данном этапе занятия происходит активизация воображения, способствующая формированию образного мышления учащихся. Словесные характеристики членов семьи ассоциативно переводятся в изобразительные формы. Образы фиксируются в эскизах.

Творческий процесс в полном разгаре. Каждый из учеников погружен в атмосферу своей семьи, определяет форму чашек, свойственную характеру членов семьи. Эскиз готов.

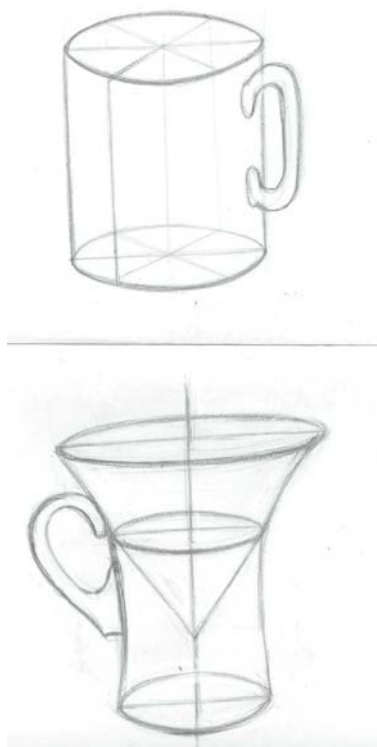
Просмотр эскизов проходит в условиях обсуждения композиционного решения, параллельно учитель изучает, кто из членов семьи где изображен на рисунке. Такое исследование покажет учителю, на какое место ученик ставит себя в семье, как он относится к самому себе и к своим домашним. Данное занятие может быть закончено для учеников младших классов, оно позволяет активизировать воображение и раскрыть творческий потенциал, развить образное мышление. Школьники средней школы должны предложить работу и перейти к построению чашек и компоновке их в пространстве листа. Ставится новая задача для ученика, необходимо адаптировать эскиз к восприятию окружающих, придать ему художественную выразительность.

На следующем этапе образовательного процесса ставится цель формирования изобразительных навыков. Учащимся необходимо научиться строить фигуры вращения, видеть геометрическую основу предмета, передавать объемность предмета. Последовательное решение новых задач способствует развитию абстрактного мышления школьника, формированию навыков рисунка, изучению изобразительной грамоты. Смена деятельности в работе учащихся позволяет развивать как образное мышление, активизируя

правое полушарие, так и абстрактное мышление, активизируя левое полушарие, что дает возможность личности гармонично развиваться.

Педагог начинает следующий этап работы с классических приемов построения цилиндра, находит ось симметрии фигуры вращения, строит овалы, рассматривает особенности нанесения штрихов для передачи объема фигуры, то есть использует репродуктивный метод («делай как я, изучай со мной»). Как показывает практика, данный процесс важен для изучения приемов изображения, но необходимо сохранить творческую основу занятия. Для этого рядом с цилиндром педагог ставит цилиндрическую кружку и предлагает «превратить» нарисованный цилиндр в кружку. Просто нарисовать ручку. Получившийся предмет необходимо охарактеризовать, то есть определить, какая эта кружка (цилиндрическая, мужественная, массивная, устойчивая, тяжеловесная). Форма кружки обретает содержание.

Следующий этап работы нацелен на формирование абстрактного мышления. Учитель предлагает изучить, из каких геометрических фигур сконструирована чашка, придуманная учеником. Ученик, рассматривая эскиз чашки, должен увидеть геометрические фигуры, нанизанные на ось симметрии, и нарисовать конструкцию формы предмета.

Каждая чашка имеет сложную форму, в основе которой заложены геометрические фигуры. Работа над построением усложняется тем, что в каждой форме несколько

геометрических фигур: цилиндр, усеченный конус, полусфера. Все эти фигуры находятся на одной оси и соединяются друг с другом. Разбираться с каждой из них очень сложно, но в основе конструкции заложен образ, и теперь мы работаем уже не над абстрактной кружкой, а над ассоциативным образом близкого человека.

Художественная адаптация формы к восприятию предполагает освоение приема штриховки фигур вращения, изучения законов светотени. Глубина и сложность заданий зависит от возраста учащихся. Можно усложнять задания, менять стили изображения, жанры в искусстве, формы подачи материала, приемы и методы работы, но обучение в художественном образовании должно носить творческий характер, тогда форма будет наделена содержанием.

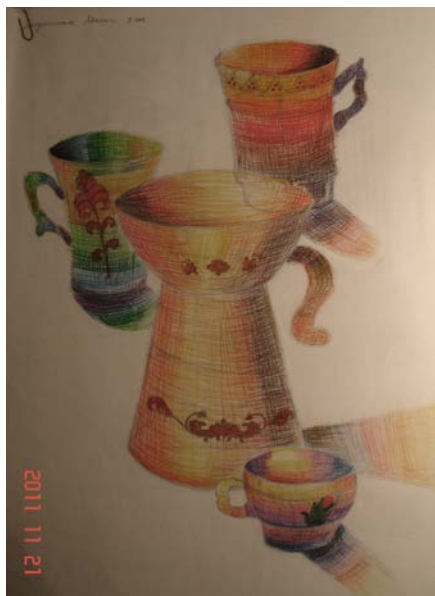
Работа Курако Ирины 14 лет

Завершающим этапом занятия является рефлексия учащихся.

Работы учеников выкладываются для просмотра. Каждый зритель даёт название «семейству чашек», которое записывает на листочке и кладет рядом с просмотренной работой. Все записки получают и прочитывают авторы работ. Этап рефлексии напоминает арт-терапевтический сеанс. Ученик показывает всем свою работу, зачитывает названия, данные этой работе, другим ученикам и рассуждает, с чем он согласен, с чем нет, что его взволновало в работе, что понравилось, какие открытия он для себя сделал. Данный способ оценки позволяет автору увидеть свою работу со стороны и произвести самооценку.

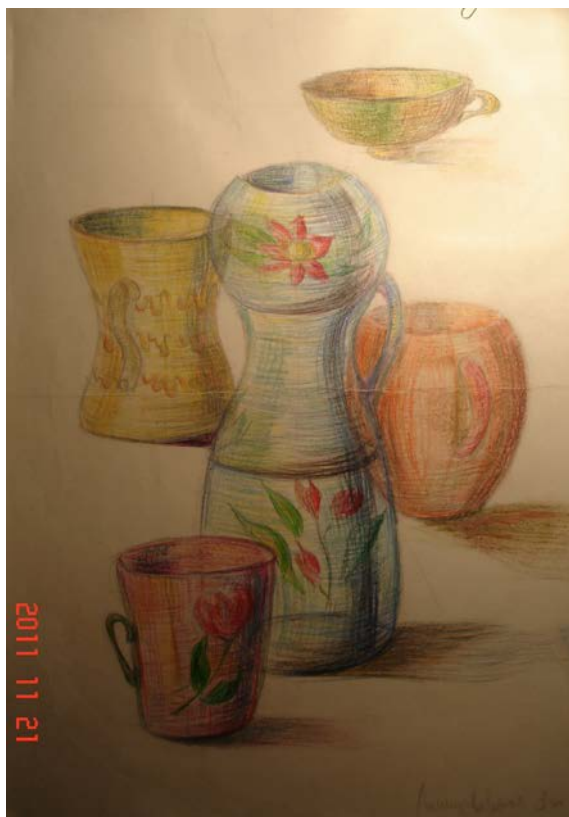
Просмотр

Работы учащихся

Нескоромных, Мария 11 лет

«Веселое семейство»; «Солнечные лучики»; «Тепло и уютно»; «Цветные чашки»...

Акимцева Софья, 12 лет

«Стройная красавица»; «Маленькая, одинокая чашечка»; «Расписная посуда»; «Кружки - окружили»...

Бочагина Катя, 12 лет

«Хоровод кружек»; «Все кругом большие, а я маленький такой»; «Гончарные изделия»; «Глиняные чашки»; «Спрятался»...

Чернавин Дима, 12 лет.

«Нас много»; «Рыбка заблудилась»; «Лавка ремесленника»; «Стройными рядами»...

Корешев Ян, 11 лет. Все мы разные