

чае природный материал своей формой, объемом может дать толчок для зарождения художественно-творческой идеи – и тогда скульптор выстраивает свой художественно-творческий замысел на основе увиденной в форме исходного материала эмоционально-образной модели будущего произведения.

Физические свойства материала непосредственно влияют на художественную технологию, определяют ее характер – от ручного способа обработки до применения промышленных и самых современных высоких технологий. Уровень развития художественных и промышленных технологий является связующим звеном между художественными и машинными формами. Эстетические качества машинных форм делают возможным их использование в системе художественного языка.

С. Д. Коротаяев

ПОИСК НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В СВЕТЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Современное общество в начале XXI в. находится на высочайшем уровне своего развития. Достигли высоких результатов наука и технический прогресс: глубинные исследования космического пространства, расщепление ядра атома, высочайшие технологии в области вооружения, высокий уровень технических средств производства, появление современных быстроменяющихся поколений машин, – все это создало новые условия для развития современного общества. Появилась острая необходимость создания новых условий для творческой деятельности человека.

Все эти исторически обоснованные процессы не могли не оказать своего влияния на развитие современных видов изобразительного искусства. Как и само изобразительное искусство, в свою очередь, активным образом содействовало, предвосхищало открытие многих направлений современного технического прогресса.

Энергичное развитие различных видов искусства: пространственных, временных, пространственно-временных, зрелищных, – было предопределено еще в конце XIX – начале XX в. появлением новых различных течений, школ, объединений в мировом искусстве.

Обозначилось большое количество художников-новаторов, которые искали новые пути развития искусства, изобразительные и пластические формы, выразительные средства, новые взгляды на реальный мир, по-новому создавая

свои художественные образы в различных материалах, более глубоко, более чувственно, более ассоциативно, более свободно интерпретируя форму и пластический язык в своих произведениях.

Перед современным искусством наметился широкий круг задач в плане подготовки высокоинтеллектуальной личности, образованной, играющей активную роль в развитии современного общества, творческой, ищущей, создающей в процессе творческого труда высококачественную интеллектуальную продукцию.

Быстрый темп научного развития, создание новых высоких технологий производства, появление современных информационных технологий, разработка современных компьютерных дизайнерских программ, появление новых пластических декоративных материалов создали новые условия, сформировали новые понятия для разработки различных аспектов человеческой деятельности с позиции современного дизайнера.

Перед учебными заведениями всех направлений и уровней поставлена задача подготовки высококвалифицированных специалистов-художников, которые смогут по-новому формировать окружающую предметную среду, создавать архитектурные произведения, интерьеры, предметы быта, украшения, машины и многое другое, используя накопленный опыт предшествующих поколений и современный потенциал.

Устойчивая потребность современного общества в развитии культуры, искусства, образования усилила необходимость внедрения творческого подхода в организации образовательной деятельности и, конечно, в первую очередь, в сфере художественного образования детей. Возникшая потребность по-новому взглянуть на предмет «Композиция» с точки зрения его содержания, значения и роли в воспитании творческой личности будущего художника-творца привела к созданию концептуально новых направлений в сфере художественного образования.

В изобразительном искусстве появились два глобальных и равных по весу и значимости направления, разделившие искусство на формальное (абстрактное) и неформальное (реальное). Хотя оба эти направления имеют принципиальные различия в выбранных объектах эмоционального отношения, созданы они по единым и общим для них законам композиции:

- формальному (абстрактному, неконкретному по содержанию и форме, неузнаваемому), когда художнику предоставляется безграничная, полная свобода действий на уровне чувств, ощущений, эмоций и т. п.;

- неформальному (реальному, конкретному, узнаваемому), когда у художника – ограниченная свобода действий в рамках реальной формы и конкретного содержания.

Реалистическое и абстрактное – оба эти направления имеют полное право на существование и не в ущерб друг другу должны применяться в образовательных и учебных программах.

Принципиально различающиеся системой восприятия реального мира, они создали условия для появления большого числа общепризнанных произведений искусства, разнообразных по содержанию, выразительности и передаваемому художником отношению к выбранному объекту творчества.

Необходимо смелее использовать накопленный опыт мировой и отечественной культуры в создании произведений изобразительного искусства как реалистического направления, воспевающих реальную красоту окружающей действительности на высоком эстетическом уровне в соответствии с идеалами и представлениями художников-мастеров, так и абстрактного, передающих и воспевающих красоту чувств и эмоций несуществующей, придуманной ирреальности на уровне эстетических идеалов субъективного понимания внешнего мира.

Творчество базируется в первую очередь на категории новизны создаваемого продукта, в данном случае художественного произведения.

Понятие новизны в данном случае включает в себя не столько выбор каких-то новых тем для творческих заданий, сколько умение по-новому взглянуть на старые, забытые, обыденные явления, предметы и события. Еще Дени Дидро говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Изобразительное искусство прошло в своем развитии достаточно длинный и сложный путь, на котором сформировались и четко обозначились различные достижения в области цвета, формы, композиционной организации, художественной образности. Подтверждением этому является огромное количество произведений великих художников – творцов разных эпох, которые стремились найти единственно правильный путь развития изобразительного искусства.

На определенном историческом этапе достигнутое ими казалось совершенством, вершиной развития искусства. Но правильна формула «совершенству и развитию нет предела», и в подтверждение этому появлялись новые творческие личности, открывающие новые направления в искусстве, показывающие новизну своих взглядов, обозначающие свои критерии красоты и добра. Это

му закономерному процессу нет конца: пока существует человечество, вместе с ним будет жить и развиваться искусство.

Исходя из вышесказанного, преподаватели не должны в своей педагогической практике ограничиваться только наработанными академическими приемами в работе над композицией, рисунком или живописью. Необходимо дать юным творцам возможность самостоятельно выбрать то направление и те необходимые художественные средства и приемы, которые приведут их к конечному результату работы и поставленной цели с позиции новизны, непосредственности, индивидуальности, креативности и дивергентности мышления.

Оба направления (и абстрактное, и реальное), имея свои специфические преимущества, должны являться основой преподавания композиции. В зависимости от поставленных задач и целей творческого и обучающего характера необходимо продуманно выстроить весь курс с учетом особенностей и возможностей формальной и неформальной композиции.

Благодаря развитию искусства и философских идей, в XX в. человечество признало самобытность и ценность индивидуального взгляда на мир. Стала цениться способность человека искусства отразить в своих произведениях моменты зарождения художественного замысла, чувство глубочайшей сопричастности и единения с целым миром.

Ребенок-художник воспринимает предметы и явления не как объекты, из которых можно извлечь какую-то пользу: во всем он открывает (не выдумывает, а именно открывает) самоценную внутреннюю жизнь. Облик предмета выступает перед ребенком словно прозрачный носитель души, выражение судьбы, характера, стремлений, своеобразной, но родственной самому художнику внутренней жизни.

Художника и ребенка роднит острая эмоциональная отзывчивость на все, что непосредственно познаваемо чувствами, на те неповторимые внешние признаки явлений, к которым взрослеющий человек обычно теряет интерес, а с ним и способность замечать и различать.

Природа наделила детей способностью ярко, эмоционально сопереживать новому, целостно воспринимать мир. Даже с точки зрения нейрофизиологии дети видят мир целостно, находятся с ним в единении. Это определяется доминированием правого полушария, которое позволяет детям видеть мир симультанно (целостно и одномоментно) и интуитивно чувствовать его.

Одно из ключевых открытий XX в., которое совершил психолог Роджер У. Сперри, показало двойственную природу человеческого мышления: вер-

бальное, аналитическое мышление осуществляется главным образом в левом полушарии; перцептивное (образное) мышление – в правом полушарии.

Первый отчет об этом был опубликован в 1968 г. В 1981 г. Сперри получил Нобелевскую премию.

Практическое применение открытий Сперри в сфере обучения и, в частности, художественного образования дало импульс к разработке новых методик; выдвигались все новые и новые способы развития обоих режимов мышления с целью повышения потенциала личности.

При исследованиях биполушарных взаимодействий мозга обнаружилось, что левое полушарие – как бы «мужское»: расчленяющее, мыслительное, связанное с рассудком и рационализмом, а правое полушарие – «женское»: синтезирующее, целостное, эмоциональное, связанное с разумом и мудростью.

Людей с доминирующим левосторонним режимом работы мозга (Л-режимом) считают рациональными по своей природе, а с правосторонним режимом (П-режимом) – эмоциональными.

Занятия творчеством, художественной деятельностью с детьми подразумевают развитие и применение в первую очередь правостороннего режима работы головного мозга. Чтобы найти доступ к нему, необходима определенная стратегия, заключающаяся в создании заданных условий творческой, художественной, изобразительной деятельности, выдачи такой исходной информации, обработка которой максимально обеспечивала бы работу правой, «образной» половины мозга, отвергаемую вербально-аналитической, «логической» левой его половиной.

В целом в мышлении доминирует язык (вербальное мышление). Научившись управлять этой тенденцией, человек получает доступ к мощным функциональным возможностям мозга.

Иными словами, в процессе обучения изобразительной деятельности человек одновременно учится управлять способностью мозга обрабатывать информацию логически или образно, рационально или эмоционально.

Информационно-чувственное восприятие основано на актуализации всех процессов восприятия, оно оптимизирует условия получения детьми необходимой информации о художественных образах на чувственном уровне. Прохождение информации через сенсорные каналы восприятия и ощущений делает возможным взаимодействие между отдельными модальностями восприятия (визуальной, слуховой, кинестетической), которые и лежат в основе создания художественного образа посредством творческой, преобразующей деятельности.

В основе этого явления лежит синестезия – чувственное отражение окружающей действительности; именно оно «работает» в различных видах искусства.

Главная проблема начинающего художника состоит в способности видеть или, конкретнее, в способности перехода в особый режим видения. Умение подключить сознательным усилием воли правосторонний режим работы мозга дает возможность увидеть вещи и явления по-иному.

Многие художники отмечают, что в процессе творчества видят вещи иначе и часто упоминают о том, что творчество приводит их сознание в несколько измененное состояние. В этом измененном субъективном состоянии художники испытывают чувство воодушевления, единения с работой, обретают способность улавливать связи, которые в обычном состоянии неуловимы.

Для плодотворных занятий творческой изобразительной деятельностью необходимо научить ребенка входить в различные состояния сознания, которые бы сопровождались ощущениями восторга, душевного подъема и т. д. Ключом к этому является создание условий, при которых возможно переключение мышления в иной режим обработки информации.

Возвращаясь к разговору о формальной и неформальной композиции, необходимо сказать о том, что преподавателям рекомендуется разработать и методически обоснованно ввести задания формального характера, которые заставили бы работать П-режим мозга ребенка, развивали бы его эмоционально-образную сторону. Это могут быть задания, направленные на поиски и создание новых форм различного характера (органического и неорганического происхождения). Главная цель подобных заданий – отвлечь, ограничить доступ готовой, ранее уже известной информации о различных реальных объектах.

Это можно сделать по следующим, наиболее привлекательным для детей, направлениям:

1. Построение новой незнакомой художественной формы с помощью гештальта, на его основе, используя принцип заимствования отдельных элементов из природы (составляющих ее частичек, фрагментов) методом отбора и комбинирования. В процессе игры необходимо заставить детей создавать новые системы, используя при этом гештальт, взятый за основу, как главный, системообразующий элемент, участвующий в этой игре. Пермутация формы, заложенная в характере таких заданий, дает широкое поле деятельности для развития фантазии, воображения. Воспринимаются такие задания эмоционально, работа идет увлеченно и индивидуально.

2. Пермутация существующей реально формы, которая подразумевает изменение, модернизацию, трансформацию ее, т. е. разрушение первоначального способа соединения связей между составляющими ее элементами с их количественными и качественными изменениями. Пермутация также дает широкие возможности П-режиму работы головного мозга в свободном от стереотипов творчестве.

Оба эти направления склонны к графическому решению поставленных задач и на завершающей своей фазе могут стать для детей еще более интересными, если вооружить детей современными графическими приемами работы, дав установку на передачу художественного образа средствами создания разнообразной фактуры, пятна, формы, работающих на выразительность образа.

Цвет как одно из наиболее выразительных средств создания художественного образа должен занимать достойное серьезного внимания и изучения место в программах по живописи и композиции в системе художественного образования детей.

Цвет как ни одно другое выразительное средство обладает способностью иллюзорно передавать реальный мир в его цветовом многообразии. Но, что самое ценное, цвет обладает уникальной способностью психологического воздействия, т. е. в различной степени он действует на психику человека и вызывает разные эмоции, как отрицательные, так и положительные, создавая тем самым различные настроения. А если обратиться к абстрактному искусству, то здесь цвету принадлежит несомненное лидерство.

Синестетическое воображение, играющее главную роль во многих видах искусства (более всего в абстрактном), основанное на ощущениях, сопощущениях, ассоциациях формирует на эмоционально-чувственном уровне абстрактные образы и представления реального без узнаваемых и знакомых нам форм, где главным конструктивно-композиционным элементом в построении художественной формы и образно-выразительным материалом в первую очередь является цвет.

Формальные задания и упражнения с цветом, построенные не на логическом, а на чувственном, интуитивном понимании поставленных творческих задач, сознательно переводят изобразительную деятельность в П-режим мышления.

Выполнение такого рода заданий на первый взгляд кажется легким, но это не так. Умению свободно оперировать цветом в абстрактном искусстве предшествуют основательная подготовка в изучении живописных материалов, техник, приемов, различных характеристик цвета, его классификации, умение ра-

ботать чистыми цветами, составлять сложные цвета, полутона, гармонизировать цвет и т. п.

Грамотная и разумная постановка таких заданий обязательно несет в себе педагогическую цель: научить на высоком эстетическом уровне пониманию культуры цвета, сформировать эстетический вкус, умение правильного восприятия натурального цвета и его образного представления.

Главная цель современного педагога – увидеть в ребенке творческий потенциал, которым тот обладает, и обеспечить ребенка средствами для раскрытия творческих возможностей, чтобы он на сознательном уровне обрел доступ к своим изобретательным, интуитивным, образным способностям.

В отличие от взрослых дети не имеют инструментов, позволяющих воплотить прочувствованное. Это сложное идейно-эмоциональное содержание предмета поначалу живет лишь в душе ребенка, оно «невидимо», не имеет готового внешнего облика. Его надо «вообразить», т. е. придать ему соответствующую образность и форму, в которых замысел художника получит внешнее, объективное бытие, станет видимым, осязаемым, доступным для других людей.

Для этого нужно обогатить арсенал способов самовыражения детей. Дать ребенку возможность познавать мир и манипулировать с ним.

Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных техник, приемов и художественных материалов позволяет ребенку обогащать и развивать свой внутренний мир, проявлять творческое воображение – способность создавать чувственный образ, адекватно и выразительно раскрывающий неповторимое внутреннее содержание, делающий невидимое видимым.

Главным действующим лицом образовательного процесса становится ребенок, цель процесса локализуется вокруг максимально полного раскрытия его личностного потенциала, становления его сущностных сил. Среди множества факторов, обуславливающих развитие личности ребенка, наиболее мощным является культура.

В процессе продуктивной творческой деятельности, присвоения ценностей культуры у детей проявляются и развиваются творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки и т. п. В этом процессе ребенок и взрослый совместными усилиями превращают исторический опыт человечества в систему открытых проблем, которые подлежат специфическому осмыслению со стороны ребенка. Изобразительное искусство является наиболее доступным и понятным среди других видов искусства, и дети с еще дошкольного возраста проявляют большой интерес к изобразительной деятельности. Ребенок открывает для себя волшебную силу искусства и, при достаточном бо-

гатстве впечатлений, стремится выразить их в собственном «творческом продукте» через рисование. При этом ребенок раскрывает себя, постигает собственные возможности.

Обращаясь к организации образовательного процесса, к роли педагога и выстраиванию взаимоотношений между педагогом и учеником, необходимо отметить, что определяющим направлением, которое лежит в основе ведущих образовательных программ, является педагогика сотрудничества, сотворчества.

Данное направление обеспечивает:

- активность обучающихся;
- взаимопонимание и активную творческую среду;
- рост интереса к процессу обучения;
- осознанный подход к приобретению знаний, умений и навыков.

Еще одним важным моментом в правильной организации образовательного и учебного процессов, в получении эффективного результата работы с детьми является правильно организованная культурно-познавательная художественно-эстетическая среда, которая представляет собой пространство, заполненное произведениями искусства, позволяющее детям соприкасаться с красотой, эстетическими идеалами и духовными ценностями, заложенными в лучших образцах изобразительного искусства.

Данная среда знакомит детей с различными средствами выразительности искусства и обеспечивает самоподготовку к усвоению культурно-сенсорных эталонов (таких, как линия, цвет, форма, звук), отраженных в художественном образе. Ребенок, действуя в данной среде, изменяет, трансформирует ее и усваивает качества, свойства, специфические взаимосвязи тех или иных художественных элементов или самостоятельно закрепляет ранее усвоенные способы познания искусств, упражняется в художественно-творческой деятельности. При этом элементы, насыщающие художественно-эстетическую среду, должны подбираться по следующим принципам: разнообразия, оригинальности и специфичности тем, содержания и выразительности изобразительного языка того или иного произведения искусства; сочетания различных направлений общемирового значения.

Художественно-эстетическая среда школы, класса, кабинета, урока проявляется на следующих уровнях:

- предметного чувственно-материального образа данной школы;
- психолого-педагогического взаимодействия и ролевой позиции учителей и администрации в отношении эстетической сферы;

- направленности содержания материала и методов преподавания данной учебной дисциплины и ее эстетических резервов в деятельности данного учителя;
- эстетического созерцания и эмпатии по отношению к воспринимаемым объектам искусства и культуры;
- личностно-смысловых, эмоциональных, взаимных ориентаций учителя и учеников;
- эстетического межличностного общения учителя и учеников на уроке и совместной деятельности в школьном пространстве и времени (включая творчество);
- личностного общего и эстетико-культурного самоотношения, самосознания, развития каждого ученика, группы учеников в связи с учебной и творческой деятельностью.

Социокультурное пространство развивающей среды должно позволять ребенку проявлять творческие способности, познавать способы образного воссоздания мира и языка искусства, реализовывать познавательно-эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе.

Развивающий эффект художественно-эстетической среды зависит также от характера общения педагога с учеником, от ситуаций заданий, способов побудительных мотивов.

Успешная реализация программы сотворчества ученика и педагога обусловлена диагностикой, выявляющей следующие составляющие эстетического отношения к миру:

1. Эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности, или умение получать доступ к подчиненному, образному, зрительному восприятию – П-режиму работы мозга. Умение перерабатывать и представлять в образах реальную информацию.
2. Эмоционально-эстетическое отношение к искусству. Умение расшифровывать образную информацию, заложенную в произведениях искусства (на уровне чувств, эмоций, ощущений, ассоциаций, настроения), т. е. понимать и раскрывать то эмоциональное отношение к объекту, которое хотел передать зрителям художник.
3. Сформированная потребность видеть прекрасное в окружающем мире и сопереживать увиденному. Обладание эмпатическим сопереживанием и вживанием в образ, а также синестетическим воображением.
4. Понимание языка эмоций (сопереживание, сочувствие), отраженных в произведениях искусства и в реальных отношениях.

5. Навыки художественного восприятия. Понимание особенностей образного языка различных видов искусства, развитие фантазии, воображения, проявляющихся в различных формах творческой художественной деятельности.

6. Креативность, которая выражается в возможности проецирования и генерирования идеи. Компоненты креативности: подвижность ума, беглость и оригинальность мышления, чувствительность к проблеме, воображение, интуиция, эмпатийность, самонадеянность, агрессивность, самодовольство, непризнание социальных ограничений. Все это можно объединить под общим названием «дивергентное мышление». По сравнению с конвергентным мышлением, которое ориентировано на известное решение проблемы, дивергентное мышление проявляется тогда, когда проблема только определена, но не раскрыта, и пути ее решения еще не существует.

7. Использование системы (комплекса) выразительных средств для создания художественного образа.

8. Сенсорное развитие и применение ведущих систем: визуальной (зрительной), аудиальной (слуховой), кинестетической (связанной с осязанием, движением, динамикой) – при получении разнообразной выразительной информации об объектах эмоционального отношения.

9. Освоение выразительных возможностей художественных материалов, умение ими пользоваться при осуществлении свободной творческой деятельности.

10. Усвоение нравственно-эстетических ценностей и стремление руководствоваться ими в повседневной жизни.

Важным моментом в педагогической практике является выбор подхода к процессу освоения искусства в школе. Наиболее современным считается интегрированный подход освоения искусства, который предполагает:

- развитие эмоционально-чувственной сферы детей, их опыта эмоционально-образного восприятия не только произведений искусства, но и окружающей действительности и природы;

- взаимодействие с окружающей жизнью, природой, историей культуры, понимаемое как корреляция;

- активную творческую работу как учителя, так и учеников, которая подразумевает наличие особого психологического климата, складывающегося в процессе сотворчества учителя и ученика, учащихся в классе, педагогов школы.

Интеграция представляет собой сложный структурный процесс, требующий от педагога умения научить детей рассматривать любые явления с разных позиций, применять знания из различных областей в решении конкретной

творческой задачи, самостоятельно проводить творческие исследования, активно выражать себя в каком-либо виде творчества.

Интеграция непосредственно связана с креативностью, которая трактуется как продуктивная динамическая структура личности в совокупности творческого потенциала, склонностей и способностей, выражающихся в творческой индивидуальности.

Основными показателями креативности можно считать продуктивность как способность создавать большой объем творческой продукции и оригинальность как способность к генерации нешаблонных образов и способов действия.

Творческий потенциал понимается как динамическая интегрированная структура, включающая комплекс новообразований, базирующихся на дивергентном мышлении, воображении и фантазии, ассоциативных связях, богатстве интуитивных процессов, эмоциональном разнообразии и эмпатийном чувстве, совершенствуемых в процессе творческой деятельности.

Подводя итоги, можно сказать, что в педагогической художественной сфере образования и воспитания детей наметилась четкая тенденция поиска новых педагогических приемов и технологий, направленных на формирование творческой личности, адаптированной к современным условиям социосреды, обладающей высокими коммуникативными способностями, знаниями и умениями, понимающей современное искусство, его язык, имеющей устойчивые потребности в общении с искусством, культурой, в личном творчестве.

Н. Н. Костина

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Изобразительное искусство в школе – один из предметов, направленных на формирование внутреннего мира и, прежде всего, творческих качеств личности. Известно, что не всякая изобразительная деятельность пробуждает творческую активность. Знание способов, приемов создания изображения, владение изобразительной техникой не гарантируют развития творческого потенциала. Для формирования творческого начала необходимы специальные задания, реализующие механизм художественно-творческой деятельности.

Для того чтобы эффективно выполнять поставленную задачу, необходимо четко осознать, какие качества включает в себя понятие «творческая личность». Тогда легче будет находить методические приемы, разрабатывать упражнения, позволяющие эти качества развивать.