Ю. А. ОВЧАРОВА

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КЕРАМИКЕ

Монография

Москва
2013

Юлия Овчарова

Развитие художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике

«Прометей»

2013

Овчарова Ю. А.

Развитие художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике / Ю. А. Овчарова — «Прометей», 2013

В монографии дается теоретический анализ структуры художественно-творческих способностей с точки зрения психологии. Раскрывается специфика художественного образа в декоративно-прикладном искусстве. Рассматриваются возможности художественной керамики для достижения более высокого уровня их развития. Автор предлагает методическую систему, направленную на развитие художественно-творческих способностей студентов ХГФ педвузов, учитывающую специфику технологии и формообразования в керамике, а также методические особенности развития художественно-творческих способностей студентов. В авторской редакции. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

© Овчарова Ю. А., 2013
© Прометей, 2013

Содержание

Введение 6
Глава 1. Психолого-педагогические основы развития художественно-творческих способностей в декоративно-прикладном искусстве 8
1.1. Психологический аспект развития художественно-творческих способностей личности в сфере декоративно-прикладной деятельности 8
Конец ознакомительного фрагмента. 11

Юлия Анатольевна Овчарова
Развитие художественно-творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по керамике

© Ю. А. Овчарова, 2013
© Издательство «Прометей», 2013

Введение

В настоящее время педагогической наукой ведется активный поиск путей совершенствования профессиональной подготовки педагогов-художников. Важнейшим условием для этого является необходимость формирования у будущих учителей таких качеств, которые позволяли бы решать не только задачи по обучению, воспитанию и развитию личности детей, но и ставить творческие задачи. Постоянное духовное самосовершенствование личности, формирование интеллектуального и культурного потенциалов закладывается с детства, поэтому необходимо уже в школе воспитывать творческого человека, развивать способности не только к трансляции старого, но и к созданию нового, иными словами, необходимо уже с ранних лет учить мыслить творчески.

Поиск новых методов и форм обучения, личностная направленность – основные принципы педагогики сегодня. Внимание к проблемам личности, обусловленное направленностью образовательного процесса на ее развитие, готовность к самостоятельному мышлению и творческому подходу необходимо формировать в процессе обучения.

В современной системе образования применяются различные средства формирования личности, и художественное образование имеет в этом процессе важное значение. Декоративная деятельность, как один из аспектов в его структуре, имеет широкие возможности для развития индивидуальности, творческих способностей личности, поскольку основывается на многовековом опыте, концентрируя в себе знания и умения многих поколений.

Проблема развития творческих способностей – одна из актуальных проблем в педагогической науке, и декоративно-прикладное искусство (как вид художественного творчества) призвано заниматься поисками решения этой проблемы. В этом плане освоение технологий, методик, технических приемов ремесла в декоративно-прикладном искусстве идет в тесной взаимосвязи с развитием образного, пространственного, ассоциативного мышления и творческого воображения.

Учитель, передавая знания и свой опыт учащимся, развивает их творческое начало, воспитывает сознание, умело направляя своих воспитанников на осмысление мира и созидание его новых по содержанию форм. Закладывая основы интеллектуального, нравственного и духовного развития у подрастающего поколения, педагог должен обладать множеством необходимых качеств, однако важнейшим из них является его способность научить творчески мыслить. Важно, чтобы он, обладая ремесленными знаниями, умениями и навыками, обращал особое внимание учащегося на образную сторону произведения декоративно-прикладного искусства, направлял его деятельность на творческий подход к этому виду искусства, не забывал о значимости традиционных народных центров декоративно-прикладного искусства (ДПИ), которые сегодня заметно возрождаются.

Задача современных педагогов – научить детей творчески относиться к любому делу, а для этого необходимо с малых лет развивать у них творческие способности.

В системе подготовки художника-педагога к освоению различных видов декоративно-прикладного искусства особое место занимает художественная керамика, специфика которой определяется особенностями и свойствами материалов, разнообразием техник и приемов их обработки. Все это в синтезе позволяет ставить и решать проблемы развития творческих способностей, и в результате создавать художественно-образные произведения.

Снижение общекультурного уровня и духовная пустота ведут к потере самобытности национальной русской культуры. Предметы декоративно-прикладного искусства, постепенно утрачивая свою ценность как источник эстетического познания мира, превращаются из самоценных произведений в бутафорские вещи, несущие роль «украшательства быта». В результате происходит духовное обнищание народа, ведь декоративно-прикладное искусство-это целый

мир, который предметно окружает человека. Красивая вещь, сделанная с душой, передает ему положительный заряд энергии; воспринимая ее как настоящее произведение искусства, он стремится создавать красоту вокруг себя и дарить ее другим. Человек как индивид неповторим, значит надо стремиться к тому, чтобы у каждого произведения декоративного искусства был свой, неповторимый, образ.

В современном мире, однако, все больше безликих, однотипных вещей. Трудно остановить на чем-то взгляд, насладиться красотой и оригинальностью произведения. Исчезает образность, а ведь именно через постижение образной, художественной, стороны произведения человек становится богаче духовно.

Проблема развития творческих способностей различными средствами изобразительного искусства рассматривалась многократно в различных исследованиях. Разработка наиболее эффективных методов формирования и развития художественно-творческих способностей в процессе обучения, с целью создания наиболее благоприятных условий для формирования творческой личности, является постоянным объектом пристального изучения педагогической науки. Некоторые стороны исследуемой проблемы находили свое отражение в смежных с нею трудах, статьях, диссертациях.

Освоение и сохранение народных традиций, их творческое переосмысление в свете современного развития искусства все заметнее становятся необходимым компонентом в системе формирования художественно-творческих способностей. Проблемами керамики как национального самобытного искусства серьезно занимались исследователи-искусствоведы И.А. Алпатова, Н.В. Воронов, Л.И. Данилова, К.А. Макаров, В.А. Малолетков, Е.Н. Хохлова и др. В их работах, в частности раскрываются особенности керамики как вида декоративно-прикладного искусства, и определяются место и роль образа в произведениях художественной керамики.

Важное место в формировании художественно-творческих способностей в художественной керамике занимает знание технологий, т. е. грамотное использование в процессе создания образа технологических и технических приемов. Эти вопросы подробно осветили в своих работах по вопросам технологии и производству художественной керамики А.И. Августиник, А.Ф. Акунова, А.И. Иванов, Г.Е. Лукич, Р.М. Миклашевский, И.П. Уварова, А.И. Поверин и др.

С особой остротой проблема развития художественно-творческих способностей выявляет себя в декоративно-прикладном искусстве, в связи с тем, что программы по этому виду искусства, как указывалось выше, ориентированы в основном на технологию, и должных ориентиров в этом плане нет ни у высшей, ни у средней школы. В результате недостаточно развитые художественно-творческие способности художника-педагога лишают его возможности в полной мере передать нужный опыт, знания, умения и навыки учащимся.

Методическая система развития художественно-творческих способностей должна обладать следующими особенностями:

• направленностью методов обучения художественной керамики на личностно ориентированное взаимодействие со студентами и оптимизацию процесса их индивидуально-творческой деятельности;

• наличием образно-творческих заданий и специальных упражнений, направленных на развитие умения соотносить художественно-образные задачи керамики с технологическими, декоративными возможностями материалов;

• активизацией самостоятельной работы студентов, раскрывающей индивидуальные качества творческого, аналитического и исследовательского характера;

• использованием технических средств обучения (ТСО), наглядных пособий, посещением выставок и выставок-отчетов творческих групп художников-керамистов союза художников.

Глава 1. Психолого-педагогические основы развития художественно-творческих способностей в декоративно-прикладном искусстве

1.1. Психологический аспект развития художественно-творческих способностей личности в сфере декоративно-прикладной деятельности

Для выявления условий развития художественно-творческих способностей определим сначала само понятие «способности» в психологии. Выяснив влияние на развитие способностей задатков, деятельности, среды, умений, комплексности способностей и др., остановимся подробнее на развитии художественно-творческих способностей, которые относятся к специальным, конкретизируя понятие и особенности развития художественно-творческих способностей в декоративно-прикладном искусстве.

Проблема способностей в отечественной психологии изучается достаточно глубоко. Степенью развития и формирования способностей человека во многом определяется его успешная деятельность. Всякая способность является способностью к какой-то деятельности, и, соответственно, важно всестороннее развитие способностей.

Теоретические концепции способностей разработаны в трудах Б.М. Теплова и С.Л. Рубинштейна. Б.М. Теплов под способностями понимал определенные индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обусловливают легкость и быстроту их приобретения [28]. Исследуя проблему способностей, Б.М. Теплов выделяет три признака, которые важны при определении способностей:

• Способностями нельзя считать свойства, в отношении которых все люди равны. Способности – это индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого.

• Способности – это не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.

• Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного человека.[28, 10]

С.Л. Рубинштейн, рассматривая структуру способностей, выделяет два основных компонента:

• «операциональный» – отлаженная система тех способов действия, посредством которых осуществляется деятельность

• «ядро» – психические процессы, которыми регулируются операции: качество процессов анализа и синтеза.[26]

В современной психологии намеченную С.Л. Рубинштейном структуру способностей развивает в своей теории В.Д. Шадриков [32]. Он определяет способность как свойство функциональных систем, реализующих отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения деятельности. Под способностями им понимаются индивидуальные качества субъекта деятельности в их качественно-количественном своеобразии, определяющие эффектив-

ность формирования и функционирования систем деятельности, из чего делается заключение о целесообразности их соотнесения с функциональной системой деятельности.

К методологическим основаниям теории способностей В.Д. Шадрикова можно отнести также системный подход, разработанный Б.Ф.Ломовым, концепцию фундаментальной системы П.К. Анохина и представления Б.Г. Ананьева об онтогенезе психических функций, взаимоотношений функциональных и операциональных механизмов психики.

Д.Б. Богоявленская, изучая концепцию В.Д. Шадрикова о структуре способностей и сравнивая ее со структурой С.Л. Рубинштейна, отмечает, что именно понимание способности как функциональной системы позволяет, наконец, решить проблему соотнесения задатков и способностей. Индивидуальная мера выраженности способностей оценивается на основе параметров производительности, качества и надежности деятельности. «Если способности – это свойства функциональной системы, то задатки – свойства компонентов этой системы… Общие свойства нервной системы, проявляющиеся в продуктивности психической деятельности, относятся к общим задаткам» [8, 21]. Определяя способности как функциональные системы, она рассматривает их с «ядром», в качестве которого выступают функциональные механизмы, зависящие от задатков, а периферия также представлена отлаженной системой операциональных компонентов, развивающихся в ходе деятельности.

Исследования Б.М. Теплова показали, что способности существуют только в постоянном процессе развития, это понятие «динамическое». Только благодаря систематическим занятиям возможно поддерживание и дальнейшее развитие у человека соответствующей способности. Этого же мнения в своих трудах придерживался и С.Л. Рубинштейн. Являясь основоположником наиболее глубоко разработанной философско-психологической теории деятельности, он считал, что способности не сводятся к знаниям, умениям, навыкам. Способности и умения не тождественны, но они тесно связаны между собой. С одной стороны, для освоения определенных умений и знаний необходимо наличие известных способностей, а с другой – формирование способности к определенной деятельности предполагает освоение связанных с ней умений, знаний и т. д. По мере того, как осваиваются знания и умения, они ведут к развитию способностей. «По мере того, как человек на материале определенной системы знания по-настоящему осваивает приемы обобщения, умозаключения и т. д., у него не только накопляются определенные умения, но и формируются определенные способности [25, 124]

Известный отечественный психолог А.Н. Леонтьев, один из основателей психологической теории деятельности, отмечает, что способности являются свойством индивида и ансамбль способностей обусловливает успешность выполнения определенной деятельности. Имеются в виду те свойства, которые развиваются онтогенетически в самой деятельности и в зависимости от внешних условий. Все психические функции и способности, свойственные человеку как общественному существу, развиваются и формируются в результате овладения опытом предшествующих поколений, считает А.Н. Леонтьев [20]. Он выдвинул общепсихологическую теорию деятельности – направление в психологической науке. Он определил структурный анализ деятельности и выделение в ней компонентов и уровней, образующих систему, функционирующую как целое. Особое место отводилось отношению между строением деятельности и строением сознания. Он при исследовании деятельности уделил особое внимание ее системному характеру с ее внутренними переходами и превращениями, которые, однако, не являются спонтанными, а включены в систему общества. Предложенную им структуру деятельности можно представить в виде таких главных составляющих: потребности, мотив, побуждающий личность к деятельности, цель, средства для осуществления деятельности, результат [18].

Отечественные психологи, изучая проблему способностей, пришли к единому мнению об их прижизненном формировании, отрицая их врожденное происхождение. Однако существует некоторая разница в трактовке роли природного фактора (задатков) в формировании

способностей. Е.А. Климов, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов отмечают значимость природной стороны (задатков).

Рассматривая вопрос о классификации способностей в психологии, следует отметить, что они подразделяются на природные (в основе своей биологически обусловленные) и специфические человеческие способности, имеющие общественно-историческое происхождение. Природные способности непосредственно связаны с врожденными задатками, но не отождествляются с ними, а формируются на их основе при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения. К Специфическим относятся общие и специальные высшие интеллектуальные способности, основанные на пользовании речью и логикой, теоретические и практические, учебные и творческие, предметные и межличностные. Изучая специфические способности, психология классифицирует их на различные виды: общие способности, при наличии которых легко и продуктивно выполняются многие виды деятельности; специальные способности; индивидуальные способности, указывающие на неповторимость и своеобразность способностей данного индивида; практические способности.

Общие и специальные способности также имеют различия. Общие характеризуются тем, что они: а) в случае нормального развития имеются у большинства людей в данной возрастной категории; б) задействованы в широком спектре деятельностей. К ним относятся общий интеллект, креативность (общая способность к творчеству) и, реже, обучаемость. Под общими способностями понимают систему интеллектуальных качеств личности, которая обеспечивает относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями во всех видах деятельности.

Специальные способности не являются широко распространенными, их формирование требует специального обучения и, нередко, особого дарования. Они необходимы для успешного выполнения определенных видов деятельности. Общие способности являются условием и базой формирования специальных способностей. «Все специальные способности человека – это в конце концов различные проявления, стороны общей его способности к освоению достижений человеческой культуры и ее дальнейшему проявлению» [25,126]. С.Л. Рубинштейн при этом делает акцент на психологической природе способностей, по его мнению, они складываются в активном освоении мира субъектом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.