

Научная статья

УДК 372.016:7.0+159.922.8

РОЛЬ СТИЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ ВООБРАЖЕНИЯ ПОДРОСТКОВ ПРИ СОЗДАНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

А. К. Сапронова, М. В. Соколов (г. Новосибирск)

В статье представлен анализ информации и выдвинуты предположения о роли стилизации в развитии творческого воображения в подростковом возрасте. Стилизация как процесс работы способствует видоизменению образа и активному развитию воображения. Именно в этот период так важно учиться изменять и преобразовывать предметы окружающей среды.

Ключевые слова: стилизация, творческое воображение, подросток, творчество, декоративно-прикладное искусство, керамика

Original article

THE ROLE OF STYLIZATION IN THE DEVELOPMENT OF TEENAGERS' IMAGINATION WHEN CREATING CERAMIC OBJECTS

A. K. Sapronova, M. V. Sokolov (Novosibirsk)

The article presents an analysis of information and suggests the role of stylization in the development of creative imagination in adolescence. The development of creative imagination is extremely important, but unfortunately most methodological developments lead to difficulties in solving creative tasks at this age. Stylization, as a process of work, contributes to the modification of the image and the active development of imagination.

Keywords: stylization, creative imagination, teenager, creativity, decorative and applied art, ceramics

В наши дни общество нуждается в творческой, смелой и инициативной личности, способной выдвинуть идеи для преобразования окружающего мира, производства новых материальных и духовных ценностей. Это творческие люди, стремящиеся к созданию нового культурно значимого для общества пространства.

Для таких решительных действий нужен человек с развитым воображением, личность, которая способна уловить уникальную идею и создать новое культурно

Сапронова Александра Константиновна – магистрант 2 курса кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет.

А. К. Сапронова – Novosibirsk State Pedagogical University.

Соколов Максим Владимирович – доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Института искусств, Новосибирский государственный педагогический университет; член Союза дизайнеров России.

М. В. Соколов – Novosibirsk State Pedagogical University.

и исторически значимое явление, преображенное в художественный образ. Именно потому, что воображение является активным двигателем любой сферы человеческой деятельности, его необходимо развивать с раннего детства и на протяжении всей сознательной жизни [3; 5].

Подростковый возраст является тем периодом, который постоянно привлекает к себе внимание педагогов. Это связано с ролью, которую этот возраст играет в контексте развития человека. Авторы по-разному выделяют границы подросткового периода: так, по мнению Л. С. Выготского, это 13–18 лет, Л. И. Божовича – 12–16 лет, Э. Эриксона – 12–19 лет, Д. Б. Эльконина – 10–15 лет. Но нет сомнений, в подростковом возрасте происходят изменения и в физиологическом, и в личностном плане: анатомо-физиологические, психологические, смена интересов, взглядов. Это непростой период, который сильно отражается на всех сферах жизни ребенка, но мы будем концентрироваться именно на том, как этот переломный момент отражается на воображении ребенка. Воображение уже не может проявляться в свободной форме, оно начинает регулироваться логическим и критическим мышлением [5; 7].

Обладея определенным опытом, подросток может выполнять сложные задачи в учебной деятельности, однако их действия зачастую ограничены однообразными алгоритмами, что сдерживает творческий потенциал и в итоге вызывает сложности в решении трудных задач.

Хотелось бы остановиться на психических функциях, а именно: на воображении подростка. В подростковом возрасте воображение может превратиться в самостоятельную внутреннюю деятельность. Подросток может строить свой воображаемый мир особых отношений с людьми, мир, в котором он проигрывает одни и те же сюжеты и переживает одни и те же чувства до тех пор, пока не изживет свои внутренние проблемы.

После изучения трудов отечественных и зарубежных ученых мы пришли к следующим выводам:

- отличительной чертой подросткового возраста является организация основ мировоззрения, формирование идеалов и представлений о будущем;
- декоративно-прикладное искусство, в частности художественная керамика развивают способность активно действовать, практически реализовывать возникающие идеи и потребности, что способствует внутренней организации психики и формированию личности;
- воссоздание ситуации успеха для учеников, индивидуальный подход в обучении, применение эффективных способов работы служат стимулом к творческой самореализации личности [1; 4; 6; 14].

Развитие творческого воображения крайне важно в подростковом возрасте, но, к сожалению, большинство методических разработок приводит к затруднениям в решении творческих задач в этом возрасте. На данном этапе и возникает потребность в методической модели преподавания на занятиях по декоративно-прикладному искусству, направленной на развитие творческого воображения детей 12–15 лет, которую необходимо будет постоянно совершенствовать с учетом новейших инновационных возможностей и современных технологий [7].

Воображение – это способность человека мысленно воссоздать образ, опираясь на жизненный опыт, чувства и эмоции, испытанные ранее, а также знания и навыки человека. Воображение – одна из форм психического отражения мира. Наиболее традиционной точкой зрения является определение воображения как процесса

(А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский, В. Г. Казаков, Л. Л. Кондратьева и др.). Согласно мнению М. В. Гамезо и И. А. Домашенко воображение – психический процесс, заключающийся в создании новых образов (представлений) путем переработки материала восприятий и представлений, полученных в предшествующем опыте. Отечественными авторами это явление также рассматривается как способность (В. Т. Кудрявцев, Л. С. Выготский) и как специфическая деятельность (Л. Д. Столяренко, Б. М. Теплов) [3; 4; 10].

Процесс воображения можно дифференцировать по результату, оно может быть репродуктивным и продуктивным. Репродуктивное воображение воссоздает образы, которые уже есть в реальности. Продуктивное воображение проявляется в процессе, результатом которого является нечто новое. По степени целенаправленности процесс воображения может быть произвольным и непроизвольным. Произвольное воображение состоит из воссоздающего и творческого воображения, в то время как непроизвольное воображение является непреднамеренным и непредсказуемым.

Воображение выполняет ряд важнейших функций. Оно дает возможность человеку представлять окружающий мир в образах, дает возможность, используя их, решать задачи. Воображение помогает регулировать эмоции, познавательные процессы и состояния человека. Воображение предоставляет возможность обдумывать, представлять в образах некий план действий.

Есть множество различных способов развития воображения. В любой творческой сфере таким средством может стать стилизация. В декоративной композиции существенную роль играет то, как творчески художник может переделать окружающую реальность и внести в нее собственные мысли и чувства, персональные оттенки. Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение описываемых объектов (фигур, предметов) при помощи ряда условных методов изменения формы, объемных и цветовых отношений [2].

Основной задачей стилизации является изменение и преобразование предметов окружающего пространства с помощью творческих навыков и мышления. В керамике форма должна соответствовать идее и утилитарным функциям изделия. Стилизация формы и объекта необходима для того, чтобы сделать работу более выразительной, яркой. Связи между творческой и изобразительной деятельностью должны быть сбалансированы, декор или изображения на работе не должны мешать практическим свойствам, образ не должен иметь преимущества.

Любое создание фантазии строится из элементов, полученных ребенком из окружающей его действительности и закрепленных в его опыте. Чем богаче его опыт наблюдениями и впечатлениями, тем больше материал, который может стать источником фантазии, а впоследствии и стилизации. Вот почему важно, чтобы обучение и развитие навыков строилось на позитивном опыте, в творческой, доброжелательной атмосфере. Количество и разнообразие опыта важно, но более ценно умение включать и использовать накопленные знания в своем изобразительном творчестве.

Стилизация – упрощенный отчетливый контрастный линейный рисунок, в основании которого лежит пятно, штрих, линия. Упрощенность, лаконизм – свойственное качество стилизованного рисунка. Для того чтобы стилизовать рисунок, необходимо отобрать главные, свойственные ему качества изображаемого предмета. Такими чертами могут быть свойственный объем изображаемого предмета, присущие линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией

предмета. Минимальными графическими методами из главных свойственных черт «составляется» картинка.

Стилизация – это декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предмета. Основными принципами стилизации являются упрощение формы, ее усложнение, работа с цветом, добавление деталей отсутствующих в натуре [2; 13].

При стилизации нет задачи передать объемно-пространственное построение. Да, учащиеся должны владеть техниками рисования и знать основы композиции для иллюзорного представления. Важно научить возможности бегло запечатлеть сюжет или тему, не вдаваясь в подробности.

Есть два пути стилизации: выполнить зарисовки объекта с натуры и уже позже доработать и стилизовать его, наполнить объект декоративными качествами или сразу начать создавать изображение, отталкиваясь от его природных особенностей, направив все приемы декоративной стилизации на явные черты объекта.

В первом случае необходимо тщательное рисование деталей и постепенное изучение форм по ходу работы. Во втором случае художник долго и тщательно изучает детали объектов и выделяет наиболее характерное для него. Например, колючий татарник отличает наличие шипов и угловатости в форме листьев, стало быть, при зарисовке можно использовать острые углы, прямые линии, ломаный силуэт, применять контрасты при графической прорисовке формы, линию и пятно, светлое и темное, при цветовом решении – контраст дополнительных цветов и разные цветовые оттенки.

В качестве главной формы обучения следует брать тематические и интегрированные занятия, в которых фрагментарное введение познавательного материала логично построено с темой занятия.

Творческие способности детей развиваются на различных этапах создания образа в керамике, к примеру, в зарисовке эскизов на бумаге, обдумывании компонентов узора или декора, расположении их на объемах, основании предметов декоративного характера, способности найти свой метод изображения и оформления предмета, в перенесении того, что задумано на конкретные изделия [9; 13].

Для более эмоционального отображения сути стилизуемого объекта от него убирается все лишнее и второстепенное. К примеру, для изображения объектов неживой и живой природы (растений, деревьев, плодов и цветов, животных и т. д.) применяются наиболее характерные и самые яркие их черты. Трансформацию нужно применять грамотно, следует возвышать естественные качества объекта: нелогично округлые формы заменять на угловатые, вытянутые обращать в укороченные; следует обобщать и создавать гармоничные по композиции формы, приближенные к реальному образу, например, елку следует изображать треугольником, а дуб – круглым или овальным, но не наоборот. Также можно применять различной толщины линии в местах акцента или для выведения объекта на задний план. В керамике такие приемы можно применить в плоскорельефном изображении, в работе на пласте или в росписи.

Стилизованные изображения различных объектов дают возможность с каждым разом создавать новые и необычные описания образа и создают возможность отыскивать все новые своеобразные методы изображения реальности, непохожие на иллюзорное, фотографическое изображение. Главное, чтобы объект был узнаваемым и ясным. Предметы общей композиции должны сочетаться, важен единый стиль и направленность.

Стилизацию природных форм начинают с изображения растений. Это бывают травы, мхи, деревья, лишайники, цветы в сочетании с насекомыми и птицами. Любой мотив может быть видоизменен различно: близко к натуре или только намеком на нее, ассоциативно; но нужно избегать сильно натуралистической трактовки или абсолютного схематизма, при котором исчезает узнаваемость. Чаще всего берут за основу один только признак и делают его преобладающим, в то же время форма объекта модифицируется в сторону свойственной специфики так, что обретает символичность.

Стилизация является мощным катализатором выработки художественного вкуса и формирования творческих способностей. Занятия по стилизации представляют большой интерес, в том числе профессиональный, для школьников разных возрастных групп. На уроках по декоративно-прикладному искусству, работая над стилизацией, школьники стараются творчески подойти к задачам. Они стилизуют формы, вводя в стилизацию разнообразные декоративные компоненты; создают единую декоративную композицию. Разрабатывают неповторимые образы; самостоятельно решают вопрос цветового оформления, композиции; компетентно используют композиционные методы, такие как симметрия, статика, асимметрия, композиционный центр, динамика, ритм, нюанс, контраст, тождество. Применяют разнообразные техники для самобытного решения композиции.

Работа над изделиями декоративно-прикладного искусства – один из активных методов воспитания школьников. Общее направление труда по художественной обработке материалов с его ритмичностью, игровым оформлением, темпом завлекает учащихся, способствует обнаружению их способностей. Они приобретают умение автономно трудиться, склонность творить прекрасное. Итоги труда доставляют школьникам творческое удовлетворение, воздействуют на них глубоко и эмоционально. У школьников происходит усиление эстетических, трудовых знаний, выработка ряда особых навыков культуры труда, возникает интерес к профессиям. Подобные занятия содействуют выработке универсальных способностей, творческой ориентации в трудовом процессе, то есть таких качеств личности, которые понадобятся школьникам и в дальнейшей жизни.

Правильная организация занятий позволяет повысить качество и наполненность работ. Стилизация должна изучаться и использоваться правильно, педагогу необходимо направлять учеников и следить за всем творческим процессом. На занятиях по керамике крайне важно развивать воображение и изучать основы стилизации. Проблема настоящего положения в обучении изобразительному искусству в том, что оно не дает личности с детства нужной азбуки начальных знаний о композиции, стилизации, цветах, формообразовании,

Привлечение учащихся к занятиям различными видами декоративно-прикладного искусства позволяет воспитывать у них преобразующее отношение к миру. Системный подход в освоении учащимися средней школы прикладной художественной деятельности дает им возможность накопить эстетический, технологический, трудовой опыт, тем самым обеспечивается развитие творческой активности ребенка, стремления к самореализации.

Список источников

1. *Кравцов Г. Г.* Воображение и воля в культурно-историческом подходе // Школа Выготского сегодня: сб. науч. трудов / отв. ред. В. Т. Кудрявцев. – М., 2005. – С. 87–98.

2. *Соколов М. В., Соколова М. С.* Современные народные промыслы России как составная часть общероссийской культуры: монография. – Магнитогорск: МаГУ, 2009. – 231 с.
3. *Казак Е. А.* Роль воображения в развитии личности подростков // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. – 2009. – № 7. – С. 177–188.
4. *Бодров А. Ю.* Активизация творческого саморазвития школьников на занятиях по художественной керамике: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Омск, 2010. – 18 с.
5. *Давыдов В. В.* Проблемы развивающего обучения. – М.: Академия, 2004. – 288 с.
6. *Дьяченко В. К.* Сотрудничество в обучении. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.
7. *Лернер И. Я.* Процесс обучения и его закономерности. – М.: Знание, 1980. – 96 с.
8. *Сафонов А. А.* Развитие умения стилизовать природные формы у подростков в системе дополнительного образования. – Иркутск, 2015.
9. *Голубева Е. С.* Роль декоративно-прикладного искусства в развитии творческих способностей детей // Актуальные задачи педагогики: материалы III Междунар. науч. конференции (г. Чита, февраль 2013 г.). – Чита: Молодой ученый, 2013. – С. 27–29.
10. Психологические проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1997. – 239 с.
11. *Молотова В. Н.* Декоративно-прикладное искусство. – М.: Русский язык, 1990. – 272 с.
12. *Пьянкова Н. И.* Изобразительное искусство в современной школе. – М., 2006. – 450 с.
13. *Сурина Л. Б.* Особенности педагогического процесса развития творческой активности детей средствами пластических искусств // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2006. – № 9. – С. 30–36.
14. *Горяева Н. А., Островская О. В.* Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М., 2010. – 118 с.
15. *Копцев В. П.* Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного конструирования. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2010. – 144 с.