Психология художественного творчества

Современное обучение в малой мере работает над проблемой формирования духовного облика ученика, тем самым не вырабатывает одну из важных задач – не «прививает» творческого отношения к жизни.

Не обучаясь эстетическому воспитанию, многие люди не могут в полной мере применить полученные знания.

Только при условиях, если будет идти работа над формированием гуманизации школы, возможен полный цикл воспитания человека, становления личности уже в школьный период.

Если будет в школе представляться весь художественный цикл, то тогда будет формироваться правильный мир ученика.

Для того, чтобы дети могли лучше усваивать знания, важно быть эстетически воспитанным, нужно иметь учителей, которые осознано знают всю важность учения и воспитания.

Людям важно понять, что если они не имеют эстетического воспитания, то что же они смогут воспитать у своих детей.

Если общество хочет сформировать целостную личность, то ей необходимо правильно сформировать его отношение ко всему миру и самому себе, а этого без эстетического воспитания не возможно сделать.

Нужно использовать все виды воспитательных задач, чтобы верно создать желаемый результат по эстетическому воспитанию.

Эстетическое воспитание должно сформировать особое эстетическое отношение не просто к искусству, а вообще ко всей жизни людей, для осознания полной картины мира.

Только если люди будут общаться с искусством, они смогут пробудить в себе потенциально заложенное свойство – эстетическое отношение к миру.

Изучая теоретические труды, библиографию выдающихся мыслителей искусства, возможно более осознанное восприятие себя, как часть всего мира.

Для того, чтобы работать над эстетическим самовоспитанием, нужно расширять самопознание и самоощущения.

Не подготовленные работники искусства не умеют развивать эстетические отношения у учеников, тем самым не в полной мере осваивают уроки художественного профиля.

Эстетические отношение – это особое отношение человека к жизни. Это качество потенциально свойственно любому человеку, и оно не обязательно должно быть сопричастно с искусством как профессии. Но именно приобщение к искусству является наиболее побуждающим средством к пониманию эстетического.

Школьный возраст является самым благоприятным для того, чтобы приобщаться к прекрасному, учиться развивать в себе эстетическое отношение к окружающему миру.

Особенностью эстетического отношения есть такое качество, как осознание себя, своего «я» не просто отдельной личностью, а как частицей огромного мира.

Для того чтобы осознать в себе эти качества, нужно научиться воспринимать мир по особенному – чувственно, уметь воспринимать жизнь и осознано переживать свою сопричастность в этом мире. А для этого требуются такие учителя, которые сами умеют воспринимать мир по особенному, чтобы они смогли правильно научить и передать свой опыт.

Художественные произведения в полной мере смогут передать то эстетическое, что видит сам художник. Он обладает этой силой, которая показывает другим людям видение окружающего мира. Ведь до того прежде чем создать картину, поэтические строки или другие произведения, художник сам вживался в роль, он чувствовал себя неотчужденным от природы.

Чтобы осознать себя как часть мира нужно обладать особым художественным воображением, способностью сверхчувственно воспринимать мир. Нужно суметь «выйти из потока» ценностей человеческих и занять по отношению к ним свою позицию.

Эстетическое отношение к миру – это то художественное, что есть в каждом из нас. Эстетическое отношение к миру свойственно людям, одаренных в разных областях искусства.

Одаренность отличается своими количественными и качественными способностями.

«Творческая одаренность есть родовое свойство человека, бескачественное проявление «внутренний активности души», направляющая человека на актуализацию и осуществление в мире этого потенциала, - говорит Мелик – Пашаев. По мере своей актуализации эта активность и обнаруживается как определенная одаренность.

Творческая одаренность является «надвидовой», которая не выступает отдельно, не выявляется специальными методиками, на определяет творческий уровень осуществления определенной деятельности.

Раньше понятия «детское художественное творчество» не существовало, детского творчество не имело художественной ценности.

И только в конце 19 века произошли изменения, люди осознали, что академизм является только одним из путей в искусстве, изображение не привязано к определенному способу отображения. И тогда детское творчество проявилось в своем достоинстве.

Преобладающая образно – эмоциональная направленность детей является предпосылкой «дохудожественной» направленностью, которая сигнализирует о том, что пора закладывать основу для развития.

Неограниченная способность детей объединять явления на основании общности чувств и эмоционально – оценочное отношение есть предпосылка способностей создавать цельный образ мира, в котором разные явления существуют в единстве.

Дети способны чувственно воспринимать в образах необразное и сверхчувственное содержание, что также является предпосылкой выявления особого художественного творчества.

Художественная одаренность - свойство отдельных детей, ее следует выявлять рано и создавать особые условия для ее развития. Но существует формула «каждый ребенок - художник», которая не различает возрастную и индивидуальную одаренность.

Существует и индивидуальная одаренность, где художественное творчество не только интуитивно предугадывается, а еще и осознается как жизненное предназначение. И не только в том, что он может, сколько в том, что он хочет. Основное отличие индивидуальной художественной одаренности от возрастной лежит в мотивации, которая влечет за собой усиленное развитие всех составляющих художественной одаренности, отдельных способностей, необходимых для ее воплощения.

Задача педагога научить детей общаться с искусством, чтобы каждый ученик смог раскрыть свою возрастную одаренность, испытать чувство причастности к миру, научился видеть душу жизненных явлениях и осознавать свою сопричастность и раскрыться в разных областях жизни. А те дети, кто одарен индивидуально, смогут всерьез пойти по жизненному пути, связанного с искусством.

В материалах Григорьевой мы увидим, что главное в развитии личности, это умение соединить воедино деятельность и общественные отношения.

Личность – это тот, кто самостоятельно, инициативно, с волевым усилиями ярко проявляет себя. Однако, личность обязательно должна развиваться в обществе, в совместной деятельности с людьми.

Личность ребенка формируется в изобразительной деятельности в процессе овладения этой деятельностью, он становится субъектом изобразительной деятельности.

Разумное обучение изобразительной деятельности – непременное условие развития личности.

Ребенок как субъект (личность) формируется в системе разнообразных отношений, в том числе и художественной деятельности. Художественный образ содержит в себе материализованные, общественные отношения. А процесс восприятия художественных произведений – это процесс общения с художником и его поколениям. Общение с искусством развивает духовные потребности в человеке.

Создание художественной деятельности – это способ выражения отношения к миру, немыслимое без общения. Яркая художественная форма мысли, чувства художника воздействуют на чувства, разум, мотивы, потребности зрителя.

Процесс обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии ребенка с педагогом и детьми. В процессе взаимодействия выстраиваются отношения и формируется личность.

Во время усвоения изобразительной деятельности, общения с искусством, ребенок формируется как субъект этой деятельности.

Художественная деятельность – это поисковая деятельность со своим специфическим развитием творчества.

Личность – это активный деятель, проявляющий самостоятельность, инициативу, творчество в выборе целей, поиске способов их достижения.

Деятельности человека подчиняется его потребность, которая определяется обусловленной нуждой в чем-то. Различности связаны с ростом духовных потребностей.

После определения предмета потребности, возникает мотив и желание. Определив цель, человек удовлетворяет потребность, организуя деятельность по ее достижению.

Интерес – это форма познавательной потребности.

Идеал – это представление наиболее ценного, того чего бы хотелось иметь. К идеалу стремятся более развитые личности.

Убеждения – это система осознанных жизненных принципов. Ими руководствуются зрелые личности.

Мотивационно – потребностная сфера личности состоит из потребностей, желаний, интересов, идеалов, убеждений, это все, что определяет направленность, то есть устойчивые, главные мотивы, которые определяют отношения человека к миру, обществу, себе не зависимо от условий и ситуаций.

Идея личностного развития и творчества есть развитие нравственно – смысловой позиции. Важно, чтобы эта позиция человека по отношению к миру не противоречила культурным, духовным ценностям, принятыми в обществе.

Процесс освоения ребенком изобразительной деятельности связана с постепенным освоением общественных мотивов деятельности. Выполняя рисунок для других, ребенок прилагает большие усилия.

Поведение и действия должны направляться на творческое созидание.

Мотивационно – потребностная сфера, высоконравственная направленность способствует развитию творчества.

Развитие мотивационно – потребностной сферы тесно связано с развитием эмоций.

Эмоция, чувства – это реакция на успешность удовлетворения потребностей.

Изобразительная деятельность содержит в себе огромные возможности для развития сферы чувств, эмоционально воздействует. Побуждение к художественному творчеству, целеполагание, замысел основаны на чувствах художника. Он выражая себя, переживает чувства, связанные с содержанием создаваемого им художественного образа. Переживаются чувства и от успешности его воплощения. Таким образом утверждается в себе созидательное, творческое, гуманистическое начало. Изобразительное искусство несет в себе огромный потенциал формирования личности как художника, так и зрителя. Изобразительное искусство и собственная деятельность является благоприятным средством для развития эмоций.

Никто не сделает из человека личность, кроме него самого.

Овладение своим поведением, управление им есть тот внутренний фактор, который влияет на процесс становления личности. Воля и выбор определяет процесс овладения собственным поведением.

В основе выбора лежат знания и опыт. В этом смысле воля означает господство мысли над действием.

Д. Б. Богоявленская определила педагогическую задачу: развитие творческой личности, включающий и познавательные, и мотивационные характеристики.

Процесс целостного развития личности связан с осознанием себя как существа, отличного от других людей. Появляются «самопознание, переживание своего «Я».

Образ «Я» - это устойчивая, не всегда осознаваемая, неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими.

Образ «Я» проявляется в самооценки, это одна из сторон самосознания личности. Важно, чтобы уровень притязаний не был завышен или занижен. Адекватная самооценка пробуждает самоуважение, уверенность в своих силах.

Общение с искусством помогает ребенку лучше понять себя, осознать свои мысли и чувства. Очень важно, чтобы произведения искусства оказывали созидательное воздействие на личностью

Процесс собственного творчества способствует самосознанию. Художественное восприятие его в сообществе – объективная возможность формирования самооценки.

Самосознание – это условие самосовершенствования личности.

Ребенок активно овладевает достижениями общества и определяет свое место в нем. В. В. Давыдов считал, что развитие личности ребенка неотделимы от развития его творческих возможностей.

Человек – субъект своих действий; самотворчество – это подлинное творчество, процесс, начинающийся с рождения и продолжающийся всю жизнь.

В отечественной психологии этапность процесса развития связывается со сменой ведущих видов деятельности.

В младенчестве ведущим является непосредственно эмоциональное общение. Активность, инициативность – сущностные качества личности зарождаются уже в младенчестве.

С 1-3 осваиваются способы, действия с предметами. Возникает первая самооценка. Ребенок стремится к самостоятельности, утверждает свое «Я».

Появляется новая деятельность, где субъект – субъектные отношения – главные. Игра в дошкольном возрасте становится ведущим видом деятельности.

В дошкольном возрасте оформляется одно из психических образований – воображение, которое служит основой для развития теоретического мышления в начальной школе.

С 3-7 лет проявляются такие качества личности, как любознательность, инициативность, активность, самостоятельность, творчество в разных сферах и видах деятельности.

Смена ведущих видов деятельности и специфика личностного развития детей в каждый период существенно влияют и на своеобразие изобразительной деятельности.

Процесс освоения детьми изобразительной деятельности, степень успешности оказывает влияние на положение ребенка в детском обществе. Наличие зримого продукта изобразительной деятельности, текущего и итогового, отношение к нему со стоны взрослых и детей в большой степени влияют на этот процесс и на личностное развитие.

Личностно – ориентированный подход в воспитании содержит в себе определенные условия содействия развитию личности.

Первое – только личность воспитывает личность. Быть личностью, полагает В. А. Петровский, означает осуществлять значимые преобразования в жизнедеятельности другого лица.

Второе – необходимо включать ребенка в различные виды деятельности, на первых порах осуществляемая совместно со взрослыми.

Третье условие – уважительное отношение к личности ребенка, которое проявляется во взаимодействие с детьми преимущественно на принципах сотрудничества, партнерства. Особое значение при этом придается учету внутренних побудительных сил, потребностей растущего человека.

Во время взаимодействия с детьми нужно идти от ребенка, замечая, раскрывая возможности его личностного роста и содействуя развитию личности.

В процессе собственной деятельности и общения с ребенком важно понимать, признавать и принимать его таким, каков он есть. Крайне важно понимать, что ребенок изначально индивидуален, неповторим, непохож на других.

Необходимо уважительно относится к мнению ребенка, поддерживать его инициативу, особенно в творческой деятельности.

Попытка определить содержание способностей к изобрази­тельной деятельности предпринималась неоднократно разными исследователями.

Изобразительная деятельность - это отражение окружающего в форме конкретных, чувственно воспринимаемых зрительных образов. Созданный образ (в частности, рисунок) может выпол­нять разные функции (познавательную, эстетическую), так как создается с разной целью.

Сочетание двух функций в художественном образе - изображе­ние и выражение - придает деятельности художественно-творческий характер, определяет специфику ориентировочных и исполнитель­ных действий деятельности.

Программное содержание и методика работы с детьми на заня­тиях и вне их ориентированы в основном только на формирование изобразительных умений и навыков, т.е. носят узкодидактический характер. Потому о формировании способности говорить не при­ходится, ее развитие стихийно, бессистемно. По­этому нередко организованное восприятие проводится формально или заменяется показом детям образца работы. Педагоги не разви­вают способность к замысливанию образа, а значит, не развивают воображение; не создают на занятии условий для возникновения соответствующих чувств; не формируют у детей способности пере­носа знаний, умений в новые условия и пр.