

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа №2»
города Набережные Челны

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Креативность и творчество»

**по предмету «Прикладной дизайн»
для учащихся ДХШ 11-14 лет**

Автор: Хамидуллина Оксана Ринатовна
преподаватель Прикладного дизайна ВКК

2020 год

Аннотация

Учебно-методическая разработка может быть интересна для педагогов дополнительного образования художественной направленности, преподавателей ДХШ, ДШИ, ИЗО студий. Представленный в разработке цикл практических заданий реализуется в рамках ДООП «Прикладной дизайн». Ориентирован на учащихся в возрасте 11-14 лет.

Введение

Учебно-методическая разработка представляет собой подборку практических заданий, ориентированных на формирование и развитие творческого потенциала учащихся до уровня, позволяющего осуществлять креативный подход в решении практических и творческих задач.

Актуальность. В современных условиях энергично развивающихся инновационных процессов во всех областях жизнедеятельности человека актуализируется необходимость становления личности, как творческого субъекта, и, желательно, с креативным потенциалом. В ракурсе педагогики, перед системой образования стоит задача в формировании такой личности.

Практическая значимость методической разработки определена ее ориентацией на инновационные подходы для обеспечения содействия в развитии творческого потенциала личности обучающихся до креативного уровня. Обращаясь к понятиям «инновации» и «креативность», находим объединяющее их понятие – «новизна»:

Инновация	Креативность
нововведение в деятельность, изменения в содержании и технологиях, имеющие целью повышение эффективности	способность создавать продукт, который обладает новизной

Можно говорить о том, что это два взаимосвязанных и взаимообуславливающих понятия и явления: инновации – это процесс, ведущий к креативным решениям, а креативность, как результат инновационного

процесса, так же предопределяет готовность к генерации новых идей, способность к созданию и внедрению инноваций.

Возвращаясь к понятию «новизна»: степень новизны может быть разной. Это может быть отклонение или иная форма, интерпретация, созданного ранее. Более редкий и ценный случай, когда это абсолютное нововведение, можно сказать – открытие. Кроме того, в зависимости от личного опыта идея может казаться новой для одного человека, но не быть таковой для другого. Новой для одной возрастной категории и нормой для другой возрастной категории людей.

Для дальнейшего размышления, подключим еще одно актуальное для нас понятие: «творчество» или «творческий потенциал».

Творчество
деятельность, результатом которой является нечто качественно новое

Как же соотносятся творчество и креативность? Создается впечатление, что понятия «креативный» и «творческий» эквивалентны, а новый термин просто дань современным тенденциям?

Для обоснования педагогических подходов, на которых базируется содержание методической разработки, обратимся к понятию «адаптивность» - это способность человека приспосабливаться к изменчивым обстоятельствам, действовать в ракурсе меняющихся условий, новых задач, проявляя интеллектуальные качества по поиску актуальных путей и эффективных решений.

Таким образом, можно прийти к выводу, что продукт творческой деятельности призван удовлетворить личные цели и задачи личности, нацелен на вызов некой эмоциональной реакции, а продукт творческой деятельности с креативным потенциалом, помимо всего перечисленного, кроме удовлетворения эстетических аспектов, функционален и актуален в сложившихся условиях окружающей среды. Он может предопределять качественные преобразования,

как в окружении, так и личных характеристиках автора. То есть, творческий продукт креативной деятельности не может быть просто новым. Он должен быть еще и адаптивным, то есть соответствовать разным условиям, задачам, требованиям, накладываемым ситуацией, в которой находится человек.

Если говорить откровенно, то получить абсолютно креативный результат от обучающихся мы не можем, так как все относительно. Но мы можем приучать их к тому, что в дальнейшем будет способствовать генерации ими креативных решений, подходов, продуктов деятельности. Действительно, в нашей работе на первый план выходит готовность учащихся к проявлению креативности в решении учебной задачи – способность в установленные временные рамки, проявив творческий потенциал, определив оригинальный, нетрадиционный подход, решить творческую задачу в рамках конкретных учебных тем.

Целевая аудитория. В методической разработке представлен опыт реализации программы по предмету «Прикладная композиция» для учащихся 10-13 лет (1-2 год обучения по программе). Именно в рамках реализации данной программы, наряду с решением академических задач, что актуально для художественной школы, мы создаем условия для проявления креативных подходов в творчестве учащихся через обращение к оригинальным неизобразительным выразительным средствам и их интеграции, что выражается в работе с коллажной техникой. Коллаж – композиция из наклеенных на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.

Целеполагание. Содействие развитию творческого потенциала обучающихся до креативного уровня в условиях освоения программы по предмету «Прикладная композиция» через обращение в рамках творческих заданий к разнообразным неизобразительным материалам и оригинальным техникам.

Ожидаемый результат.

- уход от шаблонов и стереотипных решений в творческой работе обучающихся;
- способность к переносу, адаптации и применению обучающимися ранее усвоенных знаний и умений в условиях решения новых задач;
- развитие мыслительных навыков, представления, воображения, фантазии в процессе творческого поиска, интеграции, трансформации для решения поставленных задач.

Методические рекомендации. В детской художественной школе №2 на уроках прикладной композиции достаточно часто происходит обращение, если не к технике коллажа, в чистом виде, то однозначно, к приемам коллажной техники. На уроках, планируя ход практической деятельности, ориентируем детей на то, что учебная задача и цель для обучающихся – это создание нечто нового, того, чего ранее не существовало. То, что будет создано детьми – образ, композиция, объект – это не отражение действительности, это ее авторское, творческое преобразование, дающее жизнь новому и необычному, ранее невиданному. Естественно, что детям тяжело уйти от стереотипного мышления от клишированных образов. Для них такая постановка вопроса часто складывается в ситуацию: иди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что. Нашей задачей становится поиск путей и способов отрыва детей от действительности, от того что их окружает, того что они видели, от того, что они уже умеют. И в условиях коллажа, отрыв от привычных изобразительных средств, становится хорошим способом заставить мыслить детей нестандартно. Так или иначе, у них получится нечто необычное и, возможно, оригинальное – авторское.

Можно выделить три ключевые сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся в процессе работы с коллажным изображением:

Первая – это практическая: отсутствие склонности к творческому накопительству, что приводит к отсутствию или нехватке бросового материала, так называемого «дизайн мусора». Поэтому часто мы ограничиваемся бумагой и картоном, придавая этому материалу разные фактурные характеристики.

Вторая – это недостаточное развитие визуальной культуры у обучающихся, то есть способности к осмысленному и целенаправленному наблюдению за окружающим миром, с последующим использованием полученной визуальной информации на практике, ее преобразованию или трансформации в творческой работе.

Третья проблема, перекликающаяся со второй. Творчество базируется на ключевых аспектах, относящихся к психологии, то есть здесь задействованы все когнитивные процессы – это познавательные процессы человека, включая восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь. Но в ракурсе творчества они работают немного по другому: интуиция оттесняет логику, бессознательное – сознание. Некоторое время, осваивая изобразительную грамоту, постепенно, детям становится сложно «выпускать» вперед интуицию. Именно интуиция позволяет открывать новые идеи, а логика помогает оформлять их.

Именно коллаж, благодаря неизобразительным выразительным средствам, часто на уровне эксперимента, помогает пусть иногда и не целенаправленно, но идти вперед, в нужном направлении. Почему мы говорим об эксперименте. Практика показывает, что творческий процесс, непредсказуемо, может пойти по трем направлениям. 1 вариант. Часто бывает, что интересный и оригинальный замысел, появившийся изначально, в процессе исполнения в материале теряет свою выразительность, да и в целом, работа распадается. 2 вариант. Идея образа или композиции может рождаться в процессе подбора выразительных средств, то есть элементов бросового материала и подбора способов и приемов работы с этим материалом. 3 вариант. Но часто бывает так: идея приходит только тогда,

когда начинается процесс композиционной организации бросового материала на формате. По какому пути не пошел бы творческий процесс, важно в детях разбудить и способствовать развитию их способностей абстрагироваться и фантазировать.

Можно отметить, что сложность в работе с коллажной техникой заключена в необходимости сохранить цельность, гармонизировать изображение, подчинить характер неизобразительных средств и способа работы с ними передаче не просто информации, а главное – состояния, эмоций, ощущений, впечатлений. Можно сказать, что в условиях развития навыка работы с неизобразительным (бросовым) материалом, композиционное мышление у обучающихся выходит на новый уровень. Здесь требуется и фантазия и воображение. Творческая и мыслительная мобильность, гибкость. Оригинальность мышления могут определить способность к интеграции и трансформации, как знаний, так и средств, и как результат – объектов окружающей действительности.

Содержание

Тема: Моя буква это – Я!
для обучающихся 10-11 лет

Цель, задачи: выявление у обучающихся способностей абстрагироваться, фантазировать, выявление и развитие уровня композиционного мышления в условиях формирования навыка работы с неизобразительным (бросовым) материалом.

Основные понятия:

Текстура, фактура, пластика, рельеф, образ.

Задание:

- на формате А3 необходимо организовать композицию по заданной теме (творческая интерпретация заглавной буквы имени или фамилии), используя оригинальные сочетания изобразительных и неизобразительных выразительных средств и неожиданных способов работы с ними;
- проявить творческий подход в передаче своего характера, интересов, увлечений, способностей;
- продумать ход работы и составить план действий по воплощению идеи в материале;
- проявить аккуратность и четкость в работе, осуществлять самоконтроль и коррекцию практической деятельности для достижения более высокого результата.

Тема: Натюрморт в технике Флорентийской мозаики

для обучающихся 11-12 лет

Цель и задачи:

Закрепление навыка работы в технике оверлеппинга в условиях нового творческого задания и освоения новой техники (развитие способности к переносу и применению ранее сформированных ЗУН в новых условиях). Совершенствование композиционных навыков. Актуализация знаний по основам цветоведения с включением понятия «текстура» и «фактура»

Задание:

- разделить формат А3 на три части, каждую из которых тонировать гуашью в технике отпечатка, создав мраморную текстуру. Для каждой третьей части формата использовать два-три родственных цвета, при чем, каждая из трех частей должна быть контрастна по отношению к другой;
- составить композицию стилизованного натюрморта в технике оверлеппинга;
- часть плоскостей в композиции натюрморта выполнить из тонированной гуашью бумаги, часть – из однотонной цветной бумаги с приданием ей фактуры;
- попытаться составить гармоничное решение натюрморта цвет-текстура-фактура;

- освоить и применить приемы работы в технике Флорентийской мозаики при сборе композиции натюрморта в материале.

Тема: Куб-образ
для обучающихся 10-12 лет

Цель, задачи: содействие творческой самореализации учащихся в условиях развития навыка работы с разверткой куба и дальнейшей его интерпретации с использованием разнообразнейшего неизобразительного (бросового) материала.

Задание:

- на формате А3 необходимо составить развертку куба со стороной 9 см.;
- после склеивания куба, в соответствии с личными интересами, склонностями, способностями, продумать идею его перевоплощения в образ, предмет, объект;
- на основе исследовательской работы определить перечень материалов и соответствующих способов работы с ними для воплощения идеи;
- продумать ход работы и составить план действий по воплощению идеи в материале;

- проявить аккуратность и четкость в работе, осуществлять самоконтроль и коррекцию практической деятельности для достижения более высокого результата.

Основные понятия:

Объемная форма, ребро, грань, вершина, развертка, линия сгиба, клапан (для склеивания развертки), образ, бросовый материал (дизайн-мусор), образ

**Тема: Декоративная композиция-коллаж «В мире сказок»
для обучающихся 12-14 лет**

Цель, задачи: введение обучающихся в условия творческого задания по теме сказок и сказочных персонажей. Содействие поиску креативных решений обучающимися в подборе необходимых неизобразительных материалов для реализации замысла и выполнения задуманной композиции.

Основные понятия:

Текстура, фактура, пластика, рельеф, образ, бросовый материал.

Задание:

- на формате А3 необходимо выполнить композицию по теме, выбрав сказку, определив персонажей, продумав сюжет;
- найти авторские подходы в исполнении композиции в материале на основе исследовательской работы по поиску оригинальных сочетаний

изобразительных и неизобразительных выразительных средств и неожиданных способов работы с ними;

- продумать ход работы и составить план действий по воплощению идеи в материале;
- проявить аккуратность и четкость в работе, осуществлять самоконтроль и коррекцию практической деятельности для достижения более высокого результата.

**Тема: Образ-коллаж
для обучающихся 12-13 лет**

Цель, задачи: содействие поиску креативных решений обучающимися в подборе необходимых неизобразительных выразительных средств и материалов в работе с образом по передаче его эмоционального состояния.

Основные понятия:

Текстура, фактура, образ, бросовый материал, дизайн-мусор, неизобразительный материал.

Задание:

- придумать образ, находящийся в определенном эмоциональном состоянии (волнение, радость, смущение, злость, романтичность и т.д.) можно выполнить автопортрет;

- на формате А4 необходимо композиционно организовать замысел и выполнить в материале приемами, соответствующими состоянию образа: цвет, фактура, текстура, композиционная организация;
- продумать ход работы и составить план действий по воплощению идеи в материале;
- проявить аккуратность и четкость в работе, осуществлять самоконтроль и коррекцию практической деятельности для достижения более высокого результата.

Тема: Портрет-коллаж для обучающихся 10-12 лет

Цель, задачи: через вовлечение в творческий процесс, формирование стремления у учащихся открытия в себе способности и смелости в поиске оригинальных творческих решений. Найти творческий подход в создании и раскрытии образа в технике коллажной композиции портрета, используя нетрадиционные и оригинальные выразительные средства (материалы).

Основные понятия:

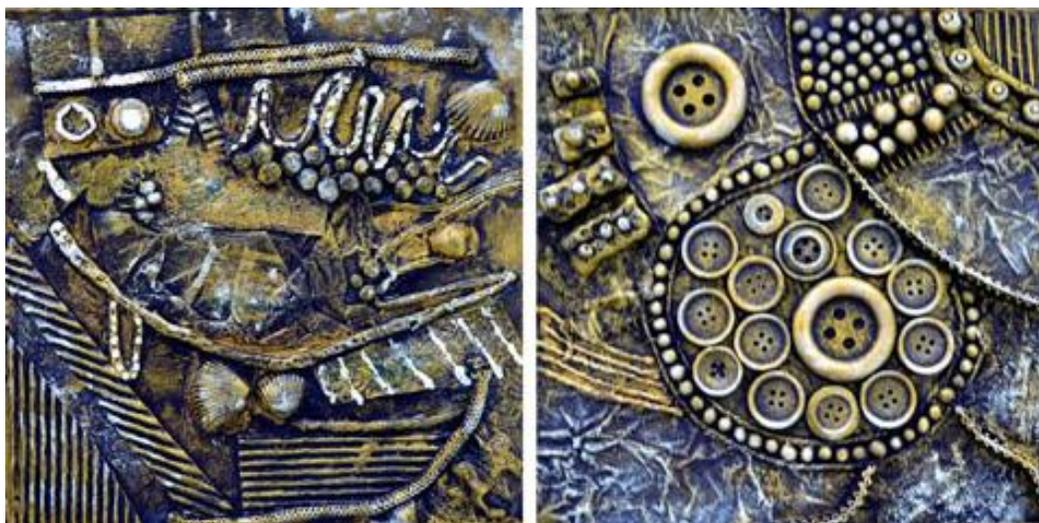
Портрет, текстура, фактура, пластика, рельеф, образ, бросовый материал, дизайн-мусор.

Задание:

Выбор персонажа из круга близких людей;

Определение эмоционального состояния и характера;
Выявление характерных черт и особенностей внешности;
Творческий подбор, в соответствии с произведенным анализом, материалов из перечня предложенных;
Творческий подход в композиционной организации на формате;
Проверка эмоционального воздействия работы на окружающих;
Приклеивание элементов и окончательное оформление работы на высоком качественном уровне.

Тема: Образ-ассоциация для обучающихся 12-14 лет

Цель, задачи: введение обучающихся в условия творческого задания, предполагающего работу с бросовым материалом, как средством создания различных фактур и их интеграции в передаче ассоциативного образа.

Основные понятия:

Фактура, рельеф, образ, ассоциация, стилизация, бросовый материал, дизайн-мусор.

Задание:

Подбор разнообразного бросового материала дающего различную по характеру фактуру (тесьма, шнурки, канцелярские принадлежности, швейная фурнитура,

бумага, картон, природный материал, пластилин и т.д.), а так же приемов работы с ним для создания определенной фактуры;

Композиционная организация формата посредством сочетания различных фактурных пятен с выявлением стилизованного до степени абстракции образа;

Выкраска композиции в единый темный цвет акриловой краской;

Оттенение композиции серебряной, золотой или светлой краской с целью выявления характера фактуры;

Расстановка акцентов цветом для более явного выявления образа.

Список литературы

1. Рапацевич, Е. С. Педагогика. Большая современная энциклопедия/Е. С. Рапацевич