

ПЕДАГОГИКА

УДК 379.835

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Д. В. Малахова

Целью научной статьи является рассмотрение вопроса о важности изобразительного искусства в развитии креативности подростков, как необходимой способности в процессе их социализации: умение конструктивно взаимодействовать с окружающими, самостоятельно разрешать возникшие трудности, анализировать и обобщать информацию для прояснения разных вопросов, проявлять инициативу в различных сферах общественной жизни. Изобразительное искусство выступает тем средством, которое способствует развитию креативности и фантазии у человека. Был проведен опрос среди вожатых детского оздоровительного лагеря «Мечта», целью которого было выяснить, насколько активно применяется изобразительное искусство в работе с несовершеннолетними. По результатам проведенного опроса выявлено, что респонденты не максимально задействуют изобразительное искусство в своей деятельности. По итогу были предоставлены рекомендации относительно того, как можно использовать изобразительное искусство с целью стимулирования креативного мышления у детей.

Ключевые слова: творческие способности, самовыражение, развитие эмоционального интеллекта, уверенность, самооценка.

В современном детском социуме происходят интенсивные изменения – подростки получают много готовой информации, которую не требуется перерабатывать, а значит, дети могут привносить привычные знания, не требующие размышления об окружающем мире и, следовательно, повествовательный подход [1] в психолого-педагогической работе не может быть реализован в полной мере.

Однако использование изобразительного искусства может сыграть важную роль в преодолении этой ситуации, поскольку предоставляет подросткам возможность активно взаимодействовать с информацией, преобразуя в творческие произведения и исследуя различные аспекты окружающего мира через визуальные средства. Это помогает в развитии критического мышления и способности воспринимать информацию не только пассивно, но и активно обрабатывать ее, выражая свое восприятие и понимание через художественные работы.

Одним из преимуществ изобразительной деятельности является возможность экспериментировать и исследовать. Подростки пробуют разные материалы, техники и стили, что помогает им расширять свои представления о мире и своих возможностях. Это способствует развитию гибкости мышления и способности мыслить вне рамок.

Молодые люди учатся видеть мир по-новому, находить необычные решения и создавать уникальные произведения искусства. Они анализируют и интерпретируют окружающую их реальность, а затем воплощают свои идеи и впечатления в художественной форме. Это способствует развитию оригинальности и инновационного мышления, развивается ряд других навыков и качеств, необходимые для социализации [2].

Во-первых, это терпение и настойчивость. Создание произведения искусства, особенно на первых этапах, требует времени и усилий, и подростки учатся ценить процесс

© Малахова Д. В., 2023.

Малахова Дарья Вадимовна (darya.zero@inbox.ru),
студент I курса психологического факультета Самарского университета,
443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34.

и не сдаваться при возникновении трудностей. Во-вторых, развиваются навыки рефлексии важные для решения проблем и принятия взвешенных решений.

Изобразительная деятельность также развивает эмоциональную сферу подростков: через искусство они могут выразить свои эмоции и чувства, которые могут быть сложными для словесного описания. Творческий процесс позволяет подросткам осознать и анализировать свои эмоции, что способствует развитию эмоционального интеллекта. Кроме того, создание искусства может стать формой самовыражения, помогая детям находить свое место в мире и формировать свою личность.

Понимая свои эмоции, ребенок будет находить выход из различных жизненных ситуаций. Это усиливает процесс формирования креативности, помогая находить новые пути мышления и решения проблем [3].

Креативность – определялась П. Торренсом как процесс появления чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии, несообразности и т. д.: фиксации этих проблем; поиска их решений, выдвижения гипотез; проверок, изменений и перепроверок гипотез; и, наконец, формулирования и сообщения результата решения.

Показателями креативности являются:

Оригинальность: Способность создавать новые идеи, концепции или продукты, которые отличаются от существующих и являются уникальными.

Гибкость мышления: Способность переключаться между различными способами мышления, принимать нестандартные подходы и находить альтернативные решения проблем.

Расширение идей: Способность развивать и расширять идеи, строить на них, применять ассоциативное мышление и находить новые направления и варианты.

Ассоциативное мышление: Способность устанавливать неожиданные связи между различными идеями, концепциями или областями знаний.

Изобретательность: Способность создавать новые устройства, продукты или процессы, которые имеют практическое применение или решают проблемы.

Выразительность: Способность эффективно передавать свои идеи и концепции через различные формы выражения, такие как

письменная речь, визуальное искусство или музыка.

Воображение: Способность создавать образы, сценарии или идеи, которые не имеют прямого отношения к реальности, основанные на воображении и фантазии.

Аналитическое мышление: Способность анализировать сложные проблемы, разбивать их на составные части, выявлять взаимосвязи и применять логическое и критическое мышление.

Стремление к новаторству: Способность и стремление к внедрению новых идей, методов или подходов, а также к открытию новых областей исследования.

Устойчивость к неопределенности: Способность справляться с неопределенностью, принимать риски и находить решения в ситуациях, где правила и параметры не ясны или меняются.

Это лишь некоторые показатели креативности, и список не исчерпывающий.

Креативность проявляется в различных сферах жизни, включая искусство, науку, бизнес и повседневные задачи [4].

Развитие креативности является важной задачей в подростковом возрасте, так как это период активного формирования личности и самовыражения, что может быть поддержано и близким социальным окружением, устанавливающим личностно ориентированное взаимодействие с подростком [5]. Изобразительная деятельность предоставляет подросткам уникальные возможности для развития их креативного потенциала. Через художественные формы, такие как рисование, живопись, лепка и графика, подростки могут выразить свои мысли, чувства и воображение.

Подростки часто сравнивают себя со сверстниками, что усиливает наблюдение за собственным телом, гигиеной, это вызывает озабоченность, тревожность и неоднозначные реакции на замечания окружающих [6].

Приобщение к творчеству подростков позволяет легче преодолеть проблемы связанные с переходным возрастом, раскрыть свои возможности повысить самооценку.

В общеобразовательных учреждениях существует тенденция не столько развивать творческую личность, сколько формировать инструментальные навыки, необходимые для

стандартной работы – репродуктивной деятельности (Д. Б. Богоявленская, Р. М. Грановская, А. М. Матюшкин и др.).

В статье опираемся на труды разных учёных, среди которых отмечаем исследования по психологии искусства (Л. С. Выготский, Д. В. Ушаков) [7], [8].

А. Н. Лук (роль образования в развитии творческих способностей в подростковом возрасте) [9]. Изучение вопросов проявления детской креативности (В. Н. Козленко, Т. В. Леонтьева), в том числе у подростков (И. Ю. Кулагина, А. Н. Лук, А. М. Прихожан).

Условия и методы исследования

Среди методов исследования, которые используются в социальных науках, мы выбрали опрос. Это сбор информации, в ходе которого задаются вопросы определенной группе людей для получения их мнений, предпочтений, убеждений или других данных.

Опросы могут быть проведены в различных формах, включая структурированные интервью, анкеты с закрытыми или открытыми вопросами, телефонные опросы, онлайн-опросы и др. Зависимо от целей исследования, опросы могут быть направлены на изучение общественного мнения, потребительских предпочтений, поведения, демографических характеристик и других аспектов, влияющих на исследуемую проблему.

Важно учитывать, что проведение опроса имеет свои ограничения. Например, ответы респондентов могут быть подвержены искажениям, таким как ложные ответы или неполнота информации. Кроме того, выборка респондентов может быть не полностью репрезентативной, что может повлиять на обобщаемость результатов. Однако, при правильном планировании и проведении опроса, он может быть ценным источником информации для исследования различных явлений и проблем.

В рамках нашего исследования мы провели опрос вожатых муниципального автономного учреждения детского оздоровительного лагеря «Мечта». Цель опроса: выяснить, используется ли изобразительное искусство в работе с несовершеннолетними в детских лагерях, какие возможности открывает искусство в работе с детьми. Четыре вопроса содержали в себе варианты ответа, предлагалось в выборе «другое» раскрыть ответ отличный от

предоставленных. Пятый вопрос открытого типа, в котором просили респондентов поделиться своим опытом в профессиональной деятельности с несовершеннолетними и описать упражнения с изобразительными средствами.

ФИО _____

Пол:

- Женский
- Мужской

Возраст: _____

Образование:

- Среднее неполное
- Среднее полное
- Высшее неполное
- Высшее полное
- Свое _____

Вопрос 1.

Какие виды изобразительного искусства Вы используете в профессиональной деятельности? Можно выбрать несколько вариантов ответа:

- Живопись
- Графика
- Скульптура

Вопрос 2.

Какие преимущества Вы можете назвать, используя изобразительные искусства? Можно выбрать несколько вариантов ответа:

- Происходит рефлексия ребенка
- Ребенок становится спокойнее, контролирует свои эмоции
- Повышается концентрация, терпение и настойчивость
- Ребенок становится более эмпатичным
- Развитие творческих способностей
- Другое _____

Вопрос 3.

Какие трудности Вы можете назвать в занятии изобразительным искусством с детьми? Можно выбрать несколько вариантов ответа:

- Не аккуратное использование материалов
- Отсутствие интереса

- Страх сделать неправильно/ некрасиво
- Осуждение со стороны сверстников
- Другое _____

Вопрос 4.

Для чего Вы используете изобразительное искусство в своей профессиональной деятельности? Можно выбрать несколько вариантов ответа:

- Занять досуг
- Развить нестандартное мышление
- Повысить творческие способности ребенка
- Для анализа эмоционального состояния
- Другое _____

Вопрос 5.

Напишите об упражнении с использованием изобразительных искусств, которое вы используете в работе с несовершеннолетними (это необязательный вопрос):

Результаты и их обсуждение

В опросе приняли участие 20 вожатых Самарского университета - студенты педагогического отряда «Легенда» города Самара: 13 женщин и 7 мужчин, в возрасте от 18 до 23. Среди участников опроса 3 человека (15%) имеют среднее полное образование, 14 человек (70%) имеют высшее неполное и 3 человека (15%) имеют полное высшее образование.

На первый вопрос, какие виды изобразительного искусства вы используете в профессиональной деятельности, вожатые сделали выбор в пользу графики как вида изобразительного искусства (рисунок 1).

В устной беседе участники опроса отметили лёгкость, доступность использованию карандашей, мелков, маркеров. Эти материалы не пачкают одежду и тело, не оставляют следов на мебели, быстро раскладываются на столах, быстро собираются в коробки, экономя время на другие виды деятельности.

Интересным показался ответ на второй вопрос, какие преимущества вы можете назвать, используя изобразительное искусство в профессиональной деятельности.

Респонденты выбрали развитие творческих способностей детей (отметил каждый участник опроса). Вожатые высказывали мнение о позитивной роли творческих способностей.

Второй вопрос был направлен на изучение преимуществ использования изобразительного искусства вожатыми в профессиональной деятельности, о развитии рефлексии у ребенка было отмечено 9 вожатыми (45%), о спокойствии и контроле своих эмоций говорят 14 вожатых (70%). Повышение концентрации, терпения и настойчивости – 9 человек (45%). Вожатые отмечали, что искусство требует внимания к деталям, наблюдательности и сосредоточенности. Эти навыки могут быть перенесены в другие сферы профессиональной деятельности, где точность и внимание к деталям играют важную роль. Развитие эмпатии у несовершеннолетних заметили 7 человек (35%). Искусство может помочь улучшить способность коммуникации с другими людьми, особенно при работе в творческих или междисциплинарных командах. Вариант «другое» выбран 4 респондентами (20%) – были отмечены такие аспекты, как выражение эмоций, развитие аналитического и критического мышления, внимательности к окружающему миру, эстетической насмотренности; способ справиться со стрессом и напряжением, дать возможность самовыражения (рисунок 2).

Третий вопрос был направлен на понимание трудностей в использовании изобразительного искусства в работе вожатыми с детьми. Осуждение со стороны сверстников и страх того, что получится неправильно\ некрасиво являются достаточно распространенными проблемами среди детей, которые занимаются изобразительной деятельностью. В варианте «другое» были отмечены такие трудности, как не развитая фантазия, то есть ребенок не знает, что ему нарисовать и отсутствие концентрации внимания – ребенок не может до конца доделать свою работу. Неаккуратное использование материала и отсутствие интереса были не популярными вариантами выбора – 3 (15%) и 5 респондентов (25%) (рисунок 3).

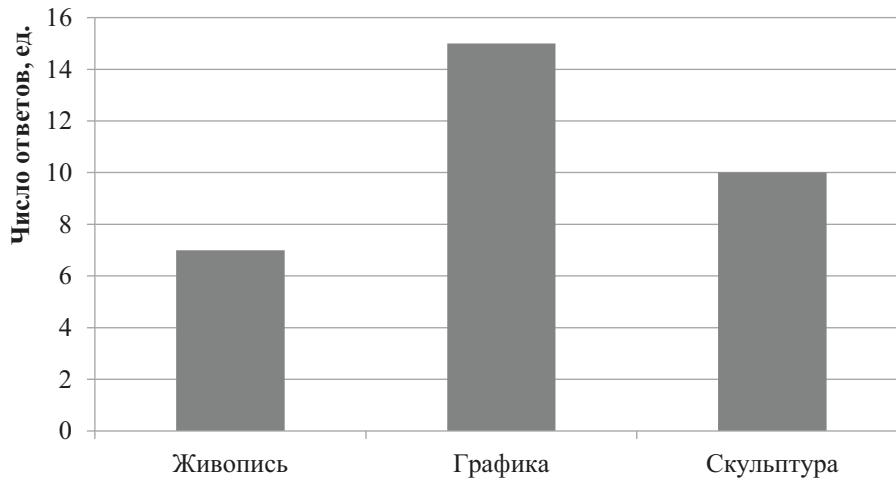

Рис. 1. Виды изобразительного искусства, используемые вожатыми в профессиональной деятельности с детьми

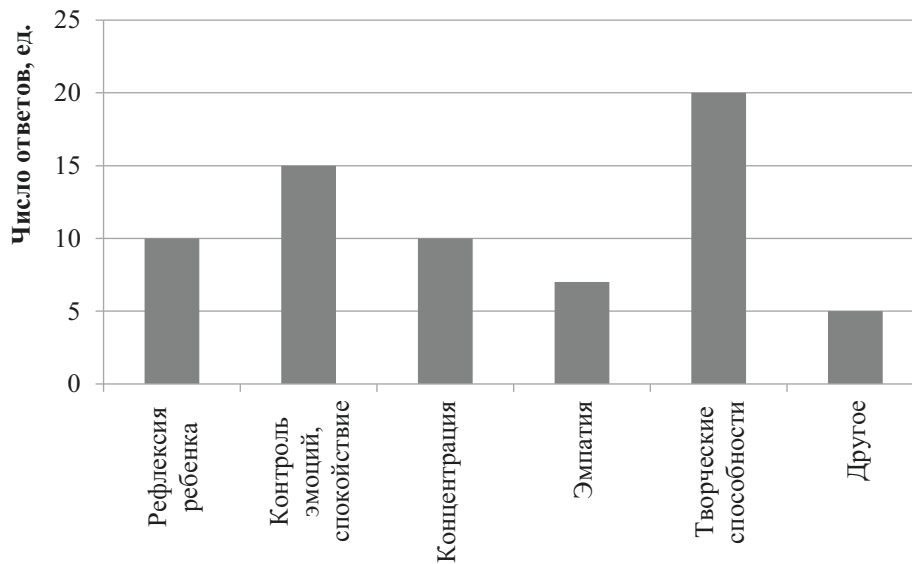

Рис. 2. Преимущества изобразительного искусства в профессиональной деятельности вожатого

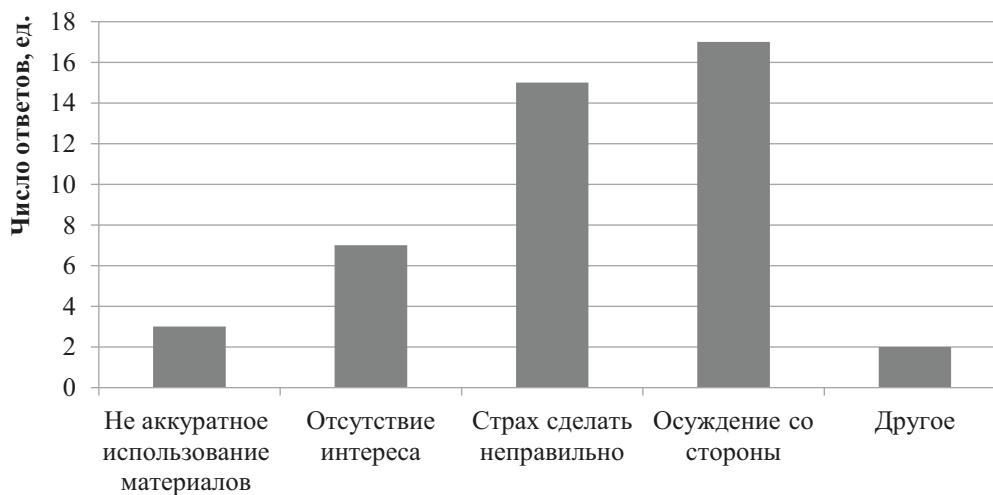

Рис. 3. Трудности в занятии изобразительным искусством с детьми

В беседе с участниками опроса было отмечено, что зачастую дети с радостью идут рисовать отрядные уголки и реквизит для выступлений, однако без поддержки товарищей и вожатых дети утрачивают интерес к процессу творчества. Поэтому важно уделять внимание каждому участнику для продуктивной работы.

Четвертый вопрос, для чего используется вами изобразительное искусство в профессиональной деятельности. В своей работе вожатые чаще всего используют изобразительное искусство для проведения детского досуга и развития творческих способностей, что было отмечено 20 респондентами, что составляет 100% выбравших данный вариант.

12 респондентов (60%) выбрали развитие нестандартного мышления в качестве причины использования изобразительного искусства в их профессиональной деятельности. Это свидетельствует о том, что вожатые осознают, что изобразительное искусство способствует развитию креативного и гибкого мышления у детей.

Еще 10 (50%) респондентов отметили, что изобразительное искусство помогает им проводить анализ эмоционального состояния детей. Искусство может служить мощным инструментом для выражения и осознания эмоций, а также помогает детям развивать эмоциональную грамотность и самосознание

В категории «другое» были отмечены два дополнительных аспекта, которые

респонденты считают важными при использовании изобразительного искусства в профессиональной деятельности. Один из них – это расширение кругозора детей, что позволяет им познавать и понимать мир через художественные проявления. Другой аспект, который был отмечен, связан с развитием мелкой моторики у детей, так как художественные занятия требуют точности и моторных навыков (рисунок 4).

На заключительный вопрос об упражнениях и мероприятиях рассказали 10 вожатых (50% респондентов). Рассмотрим несколько примеров.

Огонек – это коллективное обсуждение отрядом и вожатыми прожитого дня, анализ проведенных дел, разбор складывающихся взаимоотношений.

В рамках мероприятия Огонек вожатые используют упражнение «Мой внутренний мир». Детям рассказывается легенда о том, что люди не всегда те, кем кажутся на первый взгляд, а некоторые вещи несут в себе потаенные смыслы. Дети рисуют свой внутренний мир, ассоциации к себе и вещи, которые связаны с ними, например, книги, комиксы, футбольный мяч или любимый вкус мороженого.

Упражнение позволяет детям исследовать свой внутренний мир и выразить его через изобразительное искусство. Рисуя свои ассоциации и представления о себе, они могут выразить свои эмоции, интересы, хобби и уникальные черты личности. Это способствует развитию самосознания и способности рефлексии.

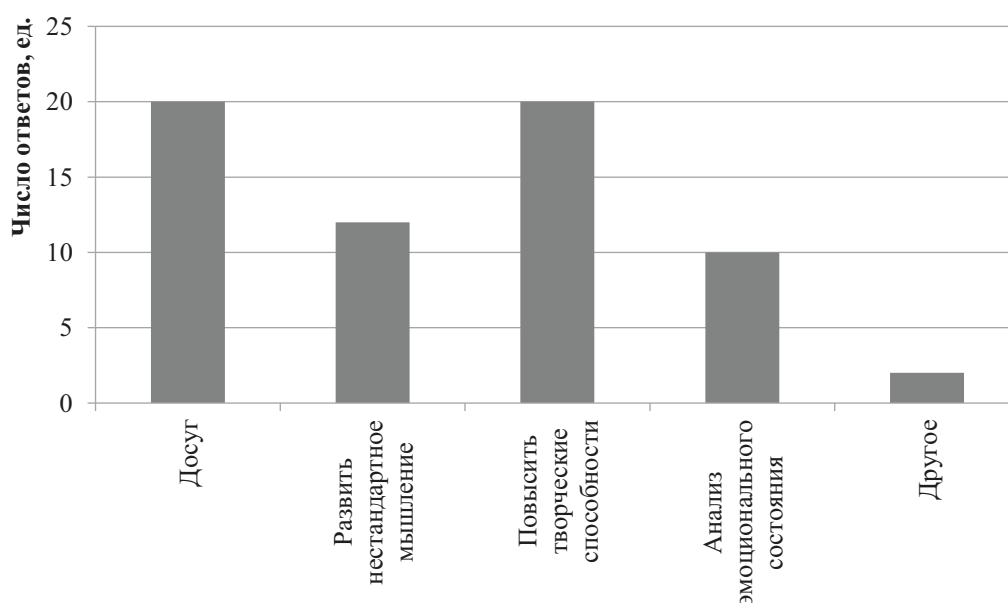

Рис. 4. Причины использования изобразительного искусства в профессиональной деятельности вожатого с несовершеннолетними

Идет работа с символическим мышлением: упражнение позволяет детям использовать символы и образы, чтобы раскрыть свои мысли и чувства. Рисуя вещи, которые связаны с ними, они могут выразить свои желания, мечты и внутренние переживания. Это развивает их способность мыслить символами и создавать ассоциации между различными идеями. А также поощряет детей использовать свою фантазию и творческое мышление для создания своего внутреннего мира. Они могут включить в свои рисунки элементы воображаемых миров, героев, сказочных существ и т.д. Это способствует развитию их творческого потенциала и способности генерировать новые идеи.

Идет работа с символическим мышлением: упражнение позволяет детям использовать символы и образы, чтобы раскрыть свои мысли и чувства. Рисуя вещи, которые связаны с ними, они могут выразить свои желания, мечты и внутренние переживания. Это развивает их способность мыслить символами и создавать ассоциации между различными идеями. А также поощряет детей использовать свою фантазию и творческое мышление для создания своего внутреннего мира. Они могут включить в свои рисунки элементы воображаемых миров, героев, сказочных существ и т.д. Это способствует развитию их творческого потенциала и способности генерировать новые идеи.

Коллективно творческая деятельность (далее КТД) «Человек будущего» направлена на развитие креативности, инициативы [10], эмпатии и терпимости к другим. В основе проведения КТД лежит гуманистический подход в организации деятельности [11]. Отряд делится на команды, их главной задачей является создать человека будущего в ограниченное время ограниченными средствами. Это поощряет мышление вне привычных рамок, стимулирует фантазию и способствует развитию инновационного мышления.

Упражнение «На что похоже» - групповое упражнение, направленное на развитие воображения, креативности и абстрактного мышления. У каждого ребенка баночка краски, кисть и черный маркер. Участники садятся в круг и делают краской кляксы на лист соседу справа. После того как все завершили первый этап, каждый из детей начинает

всматриваться в свой лист с получившимися кляксами и черным маркером дорисовывают фигуры, которые они увидели на листе. Заключительным этапом идет презентация своих рисунков по желанию и общая беседа.

Чтобы увидеть в случайных кляксах какие-либо образы, участники упражнения используют свое воображение и абстрактное мышление. Экспериментируя с формами и линиями, дети находят неожиданные ассоциации. Это упражнение развивает нестандартное мышление и способность находить решения в непредсказуемых ситуациях. Участники свободно рисуют в любом направлении и стиле, проводящие не ставят рамок того, как должен выглядеть рисунок – это развивает их креативность, наблюдательность и способность замечать мелкие детали и подмечать особенности.

После проведенного опроса предложили водителям следующие рекомендации по использованию изобразительного искусства для развития креативности.

Обратить внимание в работе с детьми на использование живописи и скульптуры.

Живопись и скульптура предоставляют широкий спектр возможностей для развития креативности. Эти виды изобразительного искусства позволяют каждому человеку выразить свою уникальность и индивидуальность через создание произведений искусства. Это стимулирует креативное мышление и помогает развивать способность видеть мир в уникальной перспективе. Работа с данными видами требует развития визуального мышления. Это означает способность видеть и понимать формы, цвета, композицию и пропорции. Развитие визуального мышления способствует творческому подходу к решению проблем и находит отражение в других сферах жизни. Живопись и скульптура, также как и графика, способствуют развитию фантазии и творческого мышления. Создание новых форм, образов и идей требует гибкости мышления, экспериментирования и придания новых значений существующим элементам. Все это способствует креативному мышлению и развитию оригинальности. Все виды искусства предоставляют возможность экспериментировать с различными материалами, техниками и стилями.

Развитие фантазии возможно, если педагог доброжелательно вовлекает подростков

в творческий процесс, использует коллективную работу или работу в парах, предлагает участникам встреч соединять разные материалы в рисунках: малки, краски, ткань, бумагу и др. Фантазия представляет собой способность создавать образы, идеи и сценарии, которые не имеют прямого отношения к реальности. Она позволяет нам выйти за рамки существующих представлений и воображать новые возможности и решения.

Рекомендуется применять следующие подходы во взаимодействии с детьми, которые испытывают страх перед тем, чтобы сделать что-то неправильно или некрасиво в изобразительном искусстве:

Создание поддерживающей и безоценочной атмосферы: Важно создать атмосферу, где дети чувствуют себя комфортно и уверенно, и где ошибки и несовершенство рассматриваются как часть творческого процесса. Выразите понимание и поддержку, поощряйте их усилия и старания, а не только результат.

Объяснение важности экспериментирования и исследования: Помогите детям понять, что искусство - это процесс, а не только результат. Подчеркните, что экспериментирование и проба различных техник и материалов помогают развивать творческие навыки и находить свой уникальный стиль.

Предоставьте детям возможность изучить работы известных художников, а также другие их собственные работы. Покажите разнообразие стилей и подходов в искусстве, чтобы они поняли, что красота и творчество могут проявляться по-разному.

Постепенное введение сложности: Начните с простых и доступных заданий, постепенно увеличивая сложность. Это позволит детям постепенно расширять свои навыки и преодолевать страх перед несовершенством.

Организация коллективных проектов: Вовлеките детей в совместные творческие проекты, где они будут видеть, что их индивидуальные вклады вносят ценный вклад в общий результат. Это поможет им почувствовать себя частью коллектива.

Заключение

В современном детском социуме подростку необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, иметь гибкое мышление и творческий подход.

Изобразительная деятельность является эффективным средством развития креативности, нестандартного мышления, навыков наблюдения и анализа. Детские оздоровительные лагеря, кружки и секции направлены на социализацию детей, а поддержка и мотивация наставников, вожатых и преподавателей поможет раскрыть потенциал каждого ребенка. Обратная связь от опытных в своем деле людей важна подросткам для личностного роста и развития в различных сферах.

В результате проведенного опроса было выявлено, что вожатые недостаточно используют изобразительное искусство в работе с несовершеннолетними. Предложены рекомендации, чтобы расширить представления вожатых о возможностях искусства в работе с подростками.

Литература

1. Александрова А. Л. Нарративная терапия – эффективный способ помощи в трудной ситуации // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2009. № 4. С. 32-37.
2. Прихожан А. М., Толстых Н. Н. Подросток в учебнике и в жизни: кризис тринадцати лет // На пороге взросления: сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф. по психологии развития. М.: МГППУ, 2011. С.14–22.
3. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет. М.: Изд-во УРАО, 1999. 175 с.
4. Козленко В. Н. Психологические особенности креативности в старшем школьном возрасте и ее влияние на статус старшеклассника в учебной группе: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.07. М., 1982. 169 с.
5. Егорова У. Г. Личностно развивающие взаимодействия с детьми как основа позитивного родительства // Вестник Самарского государственного университета. 2013. № 8-1 (109). С. 268-273.
6. Столяренко Л. Д. Основы психологии. Практикум. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 704 с.
7. Выготский Л. С. Психология искусства. Минск: Современное слово, 1998. 345 с.
8. Ушаков Д. В. Языки психологии творчества: Я. А. Пономарев и его научная

школа // Психология творчества: школа Я. А. Пономарева. М.: Институт психологии РАН, 2006. 624 с.

9. Лук А. Н. Психология творчества. М.: Академия, 2008. 336 с.

10. Коновалова Т. В. Содержание обучения будущих социальных педагогов технологии педагогической поддержки инициа-

тивы старшеклассников // Вестник Самарского государственного университета. 2006. № 5-2 (45). С. 45-53.

11. Александрова А. Л. Гуманистический подход в профессиональной подготовке будущих социальных педагогов // МИТС-НАУКА: международный научный вестник: сетевое электронное научное издание. 2006. № 4. С. 61.

DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF TEENAGERS BY MEANS OF FINE ARTS

Malakhova D. V.

The purpose of the scientific article is to consider the importance of fine art in the development of creativity of adolescents as a necessary ability in the process of their socialization: the ability to constructively interact with others, independently resolve difficulties, analyze and summarize information to clarify various issues, take initiative in various spheres of public life. Fine art is the means that promotes the development of creativity and imagination in a person. A survey was conducted among the counselors of the children's health camp «Dream», the purpose of which was to find out how actively fine art is used in working with minors. According to the results of the survey, it was revealed that respondents do not maximize the use of fine art in their activities. As a result, recommendations were provided on how to use fine art in order to stimulate creative thinking in children.

Key words: creativity, self-expression, development of emotional intelligence, confidence, self-esteem.

Статья поступила в редакцию 22.06.2023 г.