

Общеэстетическое развитие обучающихся

в контексте современных концептуальных представлений об одаренности

Разработка кандидата
психологических наук,
доцента ФП ТГУ
Частоколенко Яны
Борисовны
oberegtoomsk@yandex.ru

Эволюция представлений об эстетике

- Эстетика задаёт вопрос об источнике красоты в мире, о том, каким образом красота являет себя человеку.

- из древнегреческой философии, возникает тезис об онтологическом происхождении красоты, **красота как свойство бытия.**

- Эстетика как термин возникает в употреблении Баумгартеном в 1754 году для обозначения стратегии исследования чувственного знания. Первоначально эстетика предполагала **достижение способностей чувственного познания** (через искусство, сферу человеческой эмоции, но распространилось не только на произведения искусства, но и на природу, сферу человеческих взаимоотношений)

- **Эстетика** (др.-греч. αἰσθητικός — «чувствующий, чувственный», от αἴσθημα — «чувство, чувственное восприятие») — философская дисциплина, основным предметом изучения которой является эстетическое и его действительность, его законы и нормы, его формы и типы

Модели эстетического

1 модель — объективно-духовная — **результат одухотворения мира Богом или абсолютной идеей**. Свет Бога на конкретных вещах и явлениях (Тертуллиан, Фома Аквинский, Франциск Ассизский) либо воплощение абсолютной идеи (Платон, Гегель)

2 модель - субъективно-духовная, персоналистская — является **проекцией духовного богатства личности на эстетически нейтральную действительность**.

Действительность эстетически нейтральна, источник ее красоты — в душе индивида (Т. Липпс, Ш. Лало, Э. Мейман), прекрасное возникает благодаря «сужению», «одадживанию» (Жан Поль), «вчувствованию» (Б. Кроче «проецированию» (Н. Гартман) духовного богатства человека на действительность; красота является результатом интенционального (направленного, активного) восприятия предмета субъектом (феноменологии: Ф. Brentano, А. Мейнонг)

3 модель - субъективно-объективная — возникает благодаря **единению свойств действительности и человеческого духа**. Прекрасное есть результат

соотнесения свойств жизни с человеком как мерой красоты (Аристотель), или с его практическими потребностями (Сократ), или с его представлениями о прекрасной жизни

4 модель — «природническая»,: **эстетическое является естественным свойством предметов**.

5 модель - «общественная» концепция: **эстетическое — объективное свойство явлений, обусловленное их соотнесенностью с жизнью Человечества** (общечеловечески значимое в явлениях). Эстетическое появляется благодаря деятельности людей, втягивающей все в мире в сферу человеческих интересов и ставящей все в определенные отношения к человечеству.

Эстетика и эстетическое

- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный), самая широкая и фундаментальная категория эстетики отражающая то общее, что присуще прекрасному, безобразному, возвышенному, низменному, трагическому, комическому, драматическому и другим эстетическим свойствам жизни и искусства.
- **Кант И. рассматривал эстетическое как "целесообразность без цели".**

- **Эстетическое ≠ прекрасное**

Одной из причин широкого распространения категории эстетического в науке XX в. стала почти полная девальвация категории прекрасного.

«Наука о прекрасном сегодня невозможна, потому что место прекрасного заняли новые ценности, которые Валери назвал шок-ценностями, — новизна, интенсивность, необычность» (А. Гианарас, 1974).

Эстетическое и искусство

- Понятие искусства крайне широко и захватывает диапазон *от общества в целом* (особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений) *до локальных аспектов* — как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области.
- Этимология слова «искусство», как в русском, так и в греческом языке (греч. Τέχνη) — «искусство, мастерство, умение, ремесло») подчеркивает такие положительные качества, как мастерство и искусность. В духе «позитивного взгляда» долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Но вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически-выразительных форм.
- В последнее время зарубежная наука особенно интенсивно обращается к художественной проблематике, используя искусство как "прагматическую модель" потребления, рекламы, массового социально-психологического воздействия. В то же время духовная, «очищающая», терапевтическая функция искусства перемещается в области специфических практик, таких как арт-терапия, психология творчества.

Господство в художественно-эстетической культуре 20 века авангарда, модернизма, постмодернизма поставило под вопрос актуальность самой категории прекрасного в эстетике и искусстве.

Искусство стало интенсивно использовать новейшие технологии так же, как раньше художник использовал краски и кисти. Производство больше не является «застывшим», оно интерактивно, эволюционирует, не повторяется. Художник лишь задает «рамки образности» для сотворчества со зрителем

ФОТО С ВЫСТАВКИ
DECODE:
прикосновение
к цифровому
искусству (11
февраля - 10
апреля 2011,
Москва)

Новое лицо
искусства: творец
– художник и
ученый в одном
индивиде

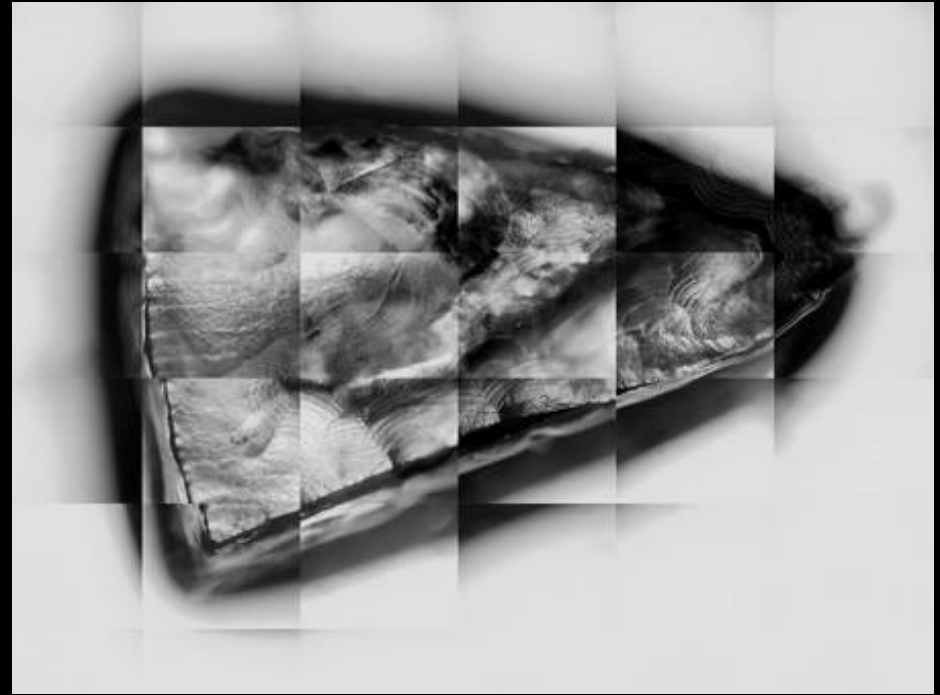
Гюнтер фон Хаггенс:
музей Plastinarium, в
котором экспонаты -
анатомированные и особым
образом сохраненные
трупы людей и животных.

*На фото: композиция
«человек, снимающий
кожу»*

Влажная практика биоарта

- С конца 90-х годов мы наблюдаем возникновение нового направления искусства, которое манипулирует живыми организмами и самой жизнью, применяя инструменты современной биологии. В арсенале: *тканевые культуры, биоразлагаемые / биорассасывающиеся полимеры, хирургическая нить, клеточная линия McCoу и т.п.*

Группа "SymbioticA". "Острие 1", 1999 г. Мышечная ткань мыши, выращенная на гидрогельной основе каменного орудия периода неолита.

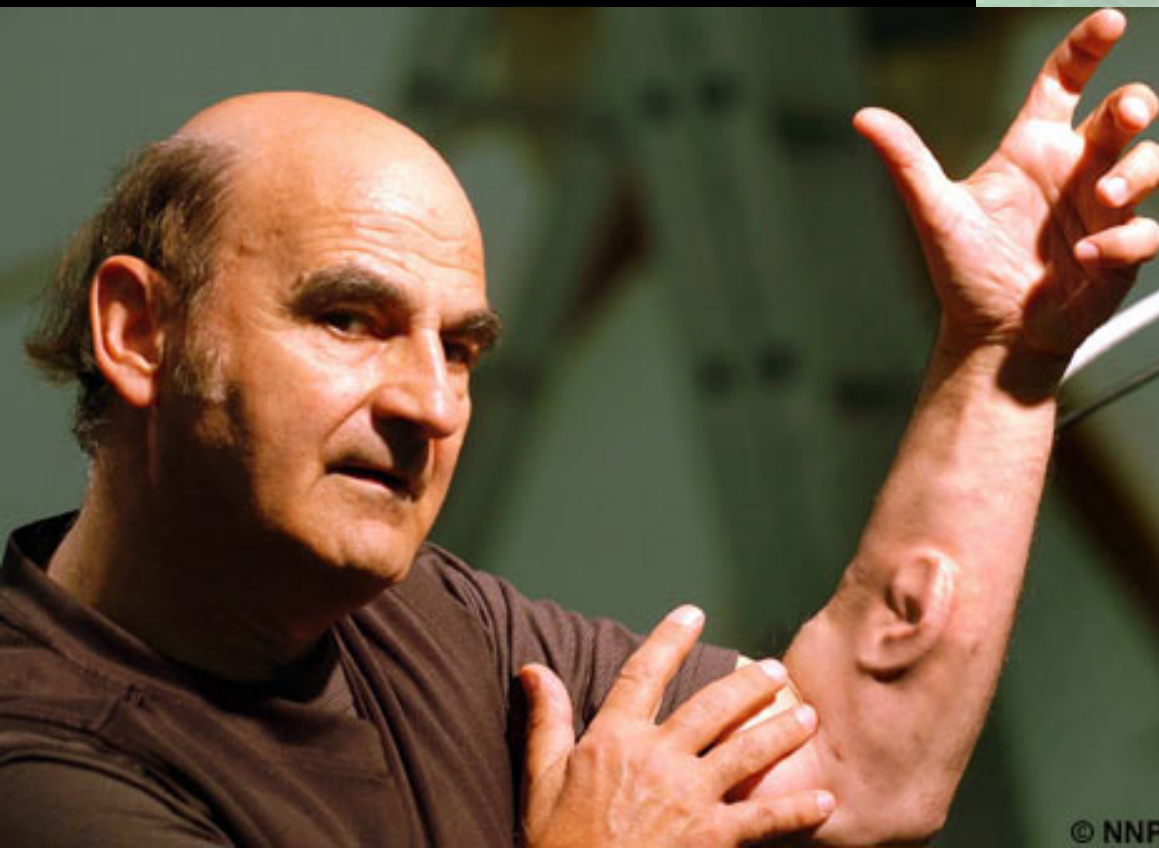
Специфика «полуживых» существ

"Полуживые" представляют собой тканевые образования (т.е. системы клеток, сходных по происхождению, строению и функциям) того или иного организма, выращенные вне этого организма на специальной питательной среде. Способные жить и расти в условиях искусственного жизнеобеспечения, они лишний раз доказывают справедливость идеи о том, что тело есть сообщество клеток.

Группа "SymbioticA". "Полуживая кукла H - символ надежд и опасений", 2000 г. Биоразлагаемые / биорассасывающиеся полимеры, хирургическая нить и клеточная линия McCoy.

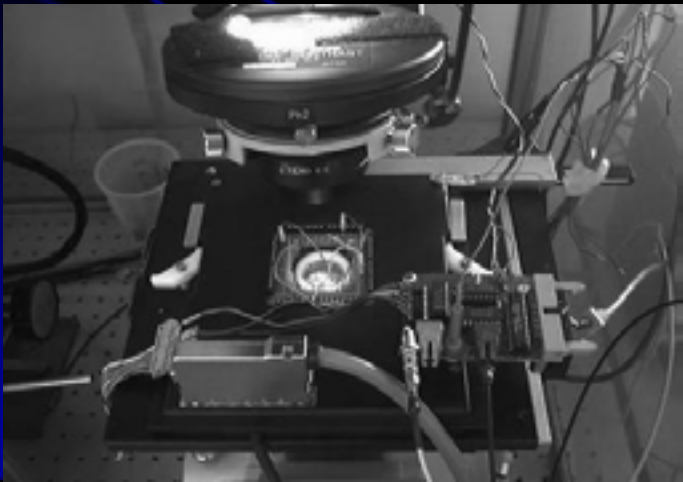
проект «Extra Ear»
Стеларка и
группы
«Симбиотика»

Тканевая культура
и разлагаемые
полимеры

Живые компоненты. + электроника

- "полуживой" компьютер обладает интуицией и задания выполняет творчески. Работающий на нейронах пиявок компьютер умеет решать несложные арифметические задачи.
- Сотрудники Технологического института штата Джорджии характеризуют его как устройство, "способное 'думать само за себя' благодаря тому, что нейроны пиявок самостоятельно устанавливают связи между собой. Обычный же компьютер "на硅коне" действует исключительно по указке программиста..." (BBC News, 2-е июня 1999 г.)

все большее внимание уделяется объединению цифровых средств с влажной биологией живых систем, образующих особую медийную среду, которую английский теоретик и исследователь Рой Эскотт назвал "влажными технологиями" (совмещение "сухих" пикселей с "влажными" молекулами). В рамках этой среды стало возможным **получение произведений, которые совмещают в себе свойства живого организма**, подчиняясь биологическим законам существования, и одновременно корреспондируют **с глубокой технологичностью** (по сути - сделанностью) его внутренней структуры. Фактически **речь идет о соединении свойств живого организма и всей мощи «компьютерных технологий».**

"MEART" - биоробот-художник или «недокрыс-живописец»

Группа "SymbioticA", лаборатория Стива Поттера. "Самоискусство - полуживой художник". Фрагмент проекта, осуществленного в рамках фестиваля Ars Electronica, Линц, 2001 г. Художники культивировали корковые нейроны эмбриона крысы на мультиэлектродной матрице.

Нервная активность этих нейронов через специальную программу TCP/IP (software) сообщалась механической руке (hardware), которая в итоге рисовала картины.

- "Полуживое" детище американских ученых и австралийских художников называется "MEART". С одной стороны, это значит "самоискусство", с другой - составное из MEA (Multi-Electrode Array - мультиэлектродная матрица) и ART (искусство). Общую задачу проекта Стив Поттер сформулировал так: **"Мы пытаемся создать сущность, которая со временем будет развиваться, учиться и выражать себя через искусство"**.

Современное искусство и творчество - ценностно-смысловое пространство в котором переосмысливаются такие фундаментальные понятия как жизнь, человек, машина

- *искусство превратилось в особую область не только «художественных» но и психологически практик конструирующих реальность и задействующих всю мощь современной науки и технологий.*
- Отмечается современная тенденция стремительного движения от цивилизации, основанной на манипуляции более или менее неодушевленными предметами, к цивилизации, основанной на порождении более или менее живых организмов.

Искусство как коммуникация

- Своеобразие любой формы художественной деятельности в том, что она раскрывает свою эстетическую функцию лишь в условиях взаимодействия художника и воспринимающей его творение публики, в условиях общения
- Коммуникативность искусства ныне стала своеобразной системообразующей линией, вокруг которой сходятся все - глобальные и частные - проблемы художественной практики и теории.
- Своеобразную коммуникативную концепцию искусства дал Платон, выделяя такие звенья художественной коммуникации, как Бог – поэт – рапсод (актер, музыкант) – зритель. При этом рапсодов он называет «передатчиками передатчиков», т.е. посредниками между поэтом (передатчиком богов) и аудиторией.

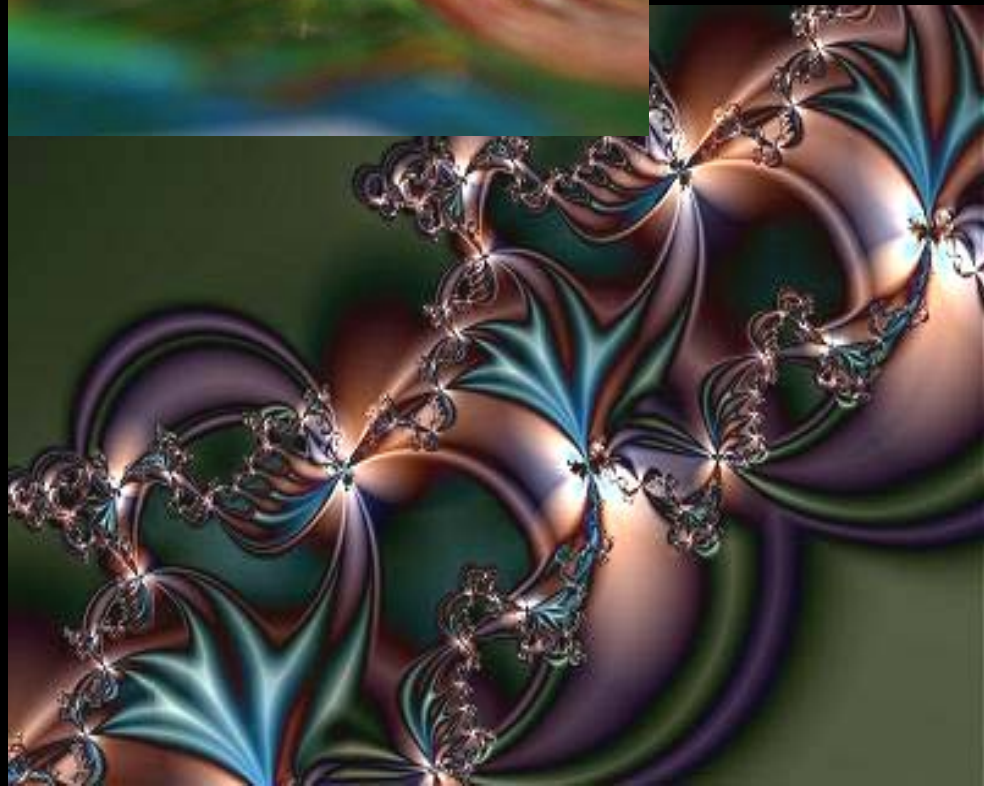
Эстетика и психоэстетика

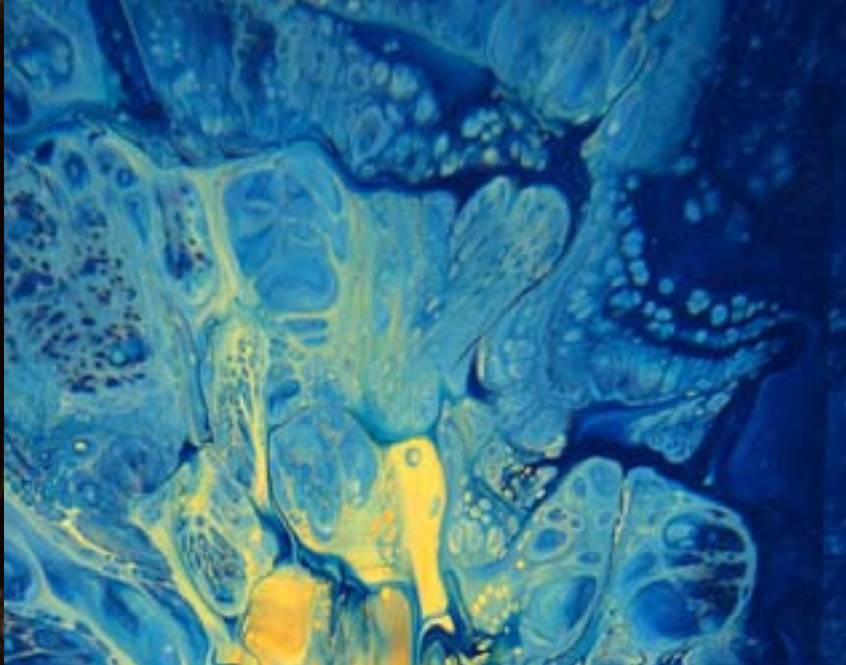
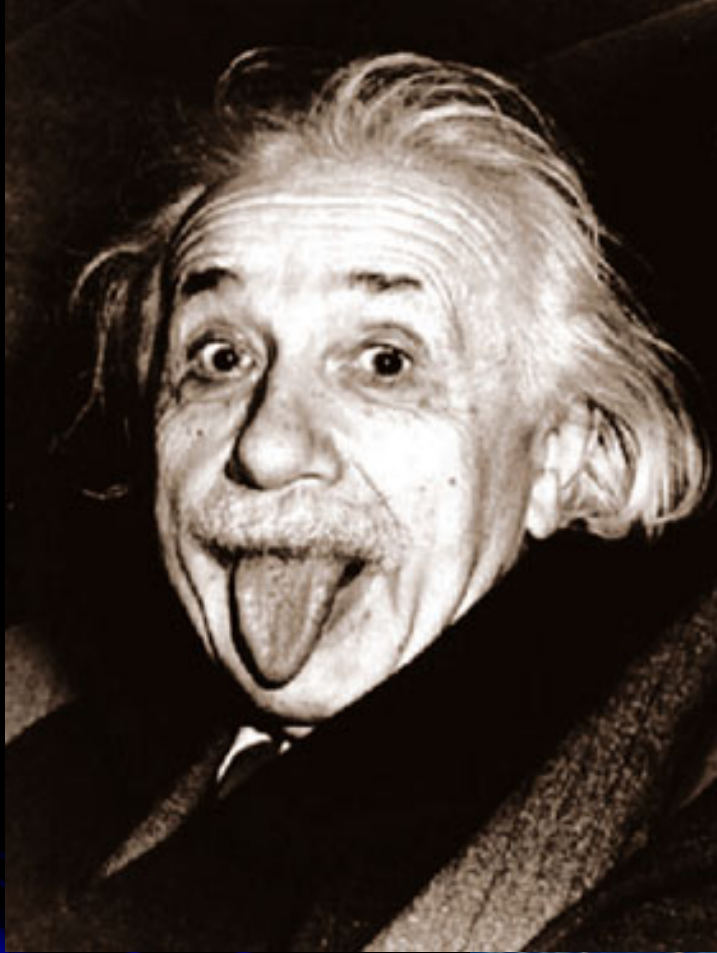
- Современное стремление к психологическому осмыслению эстетических феноменов.
- К. Малевич считал, что живопись выражает состояние психики. Гете считал своим главным творением работу по цветопсихологии, описывающую взаимосвязь душевных состояний и цвета.
- Поле эмпирических фактов психоэстетики не ограничивается искусством, она стремится охватить теоретическим синтезом всю сферу культуры, в том числе и науку, которая содержит эстетический компонент как подчиненный момент системы. На основе психоэстетической парадигмы можно построить интегральную теорию культуры.
- Художник опережает научные открытия.
- Главная особенность информационной активности художника в образном, интегральном характере информации, которой он оперирует. Как ни странно, привлечение интегральных, эстетических критериев для оценки теорий признается как необходимая составляющая и творческого процесса ученого (см., например, работы Ж. Пуанкаре, Ж. Адамара, В. Гейзенберга, А. Эйнштейна). Эстетический аспект проявляется в когнитивных процессах ученого, особенно при переходе на другой уровень познания, когда совершается интуитивный скачок к новому знанию, новым формам его употребления.
- Актуальность выправления «левополушарного крена»

Эстетическое – ресурс раскрытия и развития творческого потенциала личности

- Ресурс для развития не только узкоспециальных (например художественных) способностей, а «глобальный» ресурс общего творческого развития
- Выдающиеся математики и физики всегда мыслили образами; более того, они использовали эстетические категории в качестве критерия, если не истины, то по крайней мере завершенности: «В своей работе я всегда пытался объединить истину с красотой, а когда мне приходилось выбирать между ними, я обычно выбирал красоту» Герман Вейль.

● «Там, где окружающий нас мир перестает быть ареной личных надежд и желаний, где мы как свободные существа, сомневаясь и размышляя, созерцаем его в изумлении, там мы вступаем в царство искусства и науки. Если мы описываем увиденное и известное по опыту на языке логики – это наука; если же представляем в формах, внутренние взаимосвязи которых недоступны нашему сознанию, но которые интуитивно воспринимаются как осмысленные, - это искусство. И для искусства и для науки общим является увлечение чем-то стоящим выше личного, свободным от условного.» А. Эйнштейн

В чем секрет
одаренности
?

Одаренность

Одаренность рассматривается как более **высокий**, чем у окружения, уровень развития способностей человека, что позволяет ему достигать **больших успехов** в той или иной сфере деятельности.

*«Великие люди не отделяются от обыкновенных людей непроходимой пропастью, а лишь обнаруживают особенно сильное развитие отдельных качеств, в меньшей степени присущих другим людям»
Вильгельм Оствальд*

Многие специалисты называют одаренностью генетически обусловленный компонент способностей. Этот генетически обусловленный дар в значительной мере определяет как конечный итог (результат развития), так и темп развития. Внешнее окружение, среда и воспитание, либо подавляют его, либо помогают этому дару раскрыться. И подобно тому, как ювелир может превратить природный алмаз в роскошный бриллиант, благоприятная окружающая среда и квалифицированное педагогическое руководство способны превратить этот природный дар в выдающийся талант.

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особенности, составляющие природную основу развития способностей

Способности – индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешности той или иной деятельности

- * Общие
- * Специальные

Одаренность – **высокий уровень развития способностей + совокупность общих и специальных способностей**

Талант – высокая степень одаренности, реализуемая в определенной области

отличие гения от таланта не в степени одаренности, а в том, что гений создает эпоху в области своей деятельности

Представления об одаренности

- 1. одаренность как «Божественный дар»** - Платон писал о том, что "...поэт творит не от искусства и знания, а от божественного предопределения»
 - 2. В 19 веке Френсис Гальтон обосновывал идею о том, что гениальный человек - "продукт гениального рода".** проявления одаренности зависят в первую очередь от наследственности.
 - 3. Идея «Чистой доски»** - согласно которой никакого дара (ни божественного, ни врожденного) вообще не существует. Ребенок подобен «чистой доске» на которой можно написать все, что угодно
- существует ли так называемая общая одаренность как "универсальная способность" (способность ко всему) или дар всегда проявляется только в одной или нескольких сферах деятельности.
 - Большая часть исследователей склонялась к тому, что одаренность - **интегративное (суммарное, общее) личностное свойство**. Иначе говоря, если человек одарен, то он способен достичь успехов во многих видах деятельности.
 - Но разрабатывалась и другая точка зрения: согласно ей нет одаренности вообще, **одаренность всегда привязана к определенному виду деятельности**, она всегда либо математическая, либо музыкальная, либо литературная, либо спортивная и далее практически до бесконечности.

Метафора дерева в представлениях об одаренности

- Корни дерева скрыты под землей - так скрыты от непосредственного наблюдения природные, генетические задатки человеческой психики. Ствол дерева, его мощь, крепость и другие характеристики зависят и от того, каковы скрытые корни, и от влияния многих внешних параметров и условий. Ствол - это в нашем случае аналог общих способностей или общей одаренности, той универсальной характеристики, от которой берут начало многочисленные "ветви" - частные проявления одаренности.

- Метафора «бонсай» - специальное культивирование выдающейся особенности

Актуальные модели и концепции одаренности

Анализ научной литературы позволяет разделить все модели одаренности на три группы:

- 1) **психологические** - акцентируют внимание на взаимодействии предпосылок одаренности ;
- 2) **многофакторные** - акцентируют внимание на структуре одаренности ;
- 3) **личностные** - акцентируют внимание на параметрах индивида, которые выходят за рамки когнитивных свойств.

• наиболее популярная и принимаемая большинством современных специалистов идея - **концепция человеческого потенциала американского психолога Джозефа Рензулли.**

Под руководством Д. Б. Богоявленской и В. Д. Шадрикова разработана **"Рабочая концепция одаренности"**. Авторы выделяют два фактора одаренности, которые, по их мнению, и являются основными: "инструментальный" и "мотивационный". Если Дж. Рензулли выделяет три фактора, то в этой модели интегрируют выдающиеся способности и креативность в один фактор - "инструментальный". Они предлагают рассматривать одаренность в двух основных аспектах: "могу" и "хочу".

Одаренность как благо и одаренность как проблема

- Цели развития одаренности?
(Что есть благо? *Личное счастье? Максимальная реализация творческого потенциала?*
Общественный прогресс?)
- «горизонтальные» и «вертикальные» пути развития
- Интеллектуализация?
Креативность? Эстетизация?
- Дар как отклонение от нормы
- Дар как способность «Слышать голос Богов»
- Дар как способность проявлять закономерности

От идеи развития к идее становления

Под **развитием** обычно понимают:

- увеличение сложности системы;
- улучшение приспособленности к внешним условиям (например, развитие организма);
- увеличение масштабов явления (например, развитие вредной привычки, стихийного бедствия);
- количественный рост экономики и качественное улучшение её структуры;
- социальный прогресс.

Варианты:

- появление новых элементов
- появление новых объектов, дифференциация.

Становление – движение к бытию. Аристотель рассматривал становление, исходя из трех начал – потенции (возможности), энергии и энтелехии (действительности).

- «Источником развития считается противоречие, двигателем развития – борьба (новых и старых форм, противоположностей и т.д.). Источником становления является соответствие, приводящее к взаимодействию, которое сопровождается порождением системных качеств – «параметров порядка», определяющих прогрессивную логику системогенеза.» (В.Е. Ключко)

«ресурсный подход» к представлениям об одаренности

- Целостность, непрерывность и многоплановость развития человека в системе его базовых отношений определяется наличием в нем **глубинного врожденного источника активности**. Он осмысливался многими психологами по-разному: **инстинкт, вдохновение, дар, задатки, способности, талант, призвание, предназначение, одержимость идеями, интенциональность, самореализация, самотрансценденция и т.п.** Во всех указанных акцентах речь идет о **жизненном потенциале человека**. Чувство потенциала делает человека несамотождественным и через это постоянно самопроектирующимся. Минимально это чувство потенциала проявляется в человеке как *переживание* в буквальном смысле, т.е. что-то большее, чем жизнь. **Человек не просто чувствует, но именно переживает свой потенциал как возможность.**
- **Переживание потенциала интимно связано с рождением самосознания.** Чувство **самости** ребенка непосредственно **переживается как «я сам, я могу»**. С этим современные психологи связывают глубинную *потребность в компетентности*. Она является основой *внутренней мотивации* (по сравнению с внешней) и ее *автономии*, поскольку чувство «я сам, я могу» уже само по себе доставляет удовольствие и удовлетворение. Важно подчеркнуть, что **чувство потенциала рождается в переживании перехода, трансформации от «не могу» к «могу»**. Переживание этой трансформации есть **основа чувства достижения**. А опыт переживания таких трансформаций постоянно аккумулируется **в переживании и осознании потенциала достижений, являющегося ядром творческого потенциала**. (В.И. Кабрин)

Интеллектуальное, творческое, общеэстетическое развитие

- В исследованиях, проведенных сотрудниками лаборатории способностей Института психологии РАН, была выявлена **парадоксальная зависимость: высококреативные личности хуже решают задачи на репродуктивное мышление** (к ним относятся практически все тесты интеллекта), чем все прочие испытуемые. **Это позволяет понять природу многих затруднений, которые испытывают творчески одаренные дети на школьной скамье.** В.Н. Дружинин сделал вывод: креативность и интеллект независимы друг от друга, а операционально они противоположны: **ситуации, благоприятствующие проявлению интеллекта, противоположны по своим характеристикам ситуациям, в которых проявляется креативность.**
- А.Г. Маслоу в работе «Дальние пределы человеческой психики» предлагал **общеэстетическое развитие делать основой школьного обучения:** «...обучение через искусство больше акцентировано на субъективном. Оно позволяет выйти за пределы однозначного «верно-неверно»... там, где отвергаются строгие законы объективного, там проявляются благоприятные условия для самопроявления, а следовательно... благоприятная почва для роста. Обучение через искусство поднимает к свету качества человека, залегающие в самых глубинных пластах психики, и помогает человеку возмужать и окрепнуть, побуждает его расти и учиться.»

Связь общеэстетического и творческого

«Креативность - это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее». Поль Торренс

- КРЕАТИВНОСТЬ определялась П. Торренсом как процесс появления чувствительности к проблемам, дефициту знаний, их дисгармонии, несообразности и т. д
- Такой взгляд на креативность очевидно коррелирует с представлением о эстетическом как «лакмусовой бумажке» проявления гармонии/дисгармонии, сообразности/несообразности и т.п.

Эффект «объемного видения»

- Способность «выйти» в другое измерение

Эффект «психологической синергии»

- Психологическая синергия – «примирение» противоположных характеристик, производящих на переживания особые эффекты. «Примирение» происходит в силу того, что противоположности связаны с одной и той же сущностью (например, личностью, событием, ситуацией). Они производят свои эффекты тем, что несовместимы друг с другом.

«активная» среда и восстановление целостности

- Не поиск и культивирование особенностей (узкоспециальных способностей), а подъем общего уровня способностей, подъем «базы»
- в коммуникативной диалогической среде происходит первичная реализация человеком своей потребности в компетентности (Я – сам, Я – могу).

креативность коммуникативных процессов, характеризующая трансформацию коммуникативной ситуации или события:

- - в катарсисе (очищение от предвзятости прежнего и предрасположенность к новому);
- - в импринтинге (сверхординарное запечатление нового);
- - в экстазе (неожиданная сверхвыразительная экспрессия нового);
- - в инсайте (озарение, переходящее в просветленное вдохновенное состояние).

четыре фазы потенциализации:

Ожидание – спонтанное балансирование мотиваций достижений успеха, избегания неудачи и активация индивида на новую неизвестную ситуацию или ситуацию неопределенности, сопровождающуюся эустрессом.

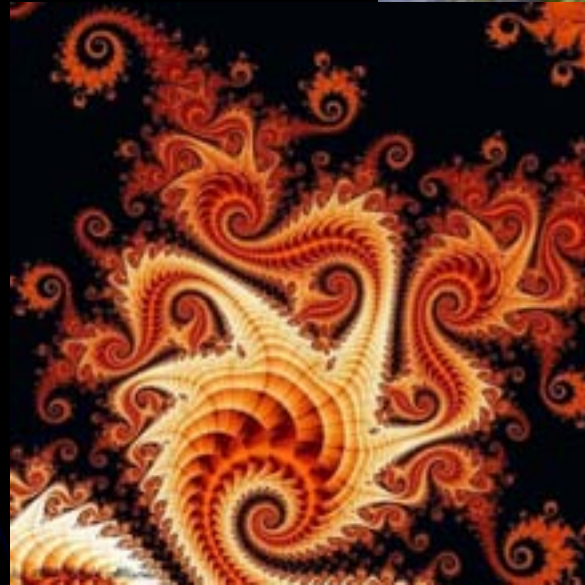
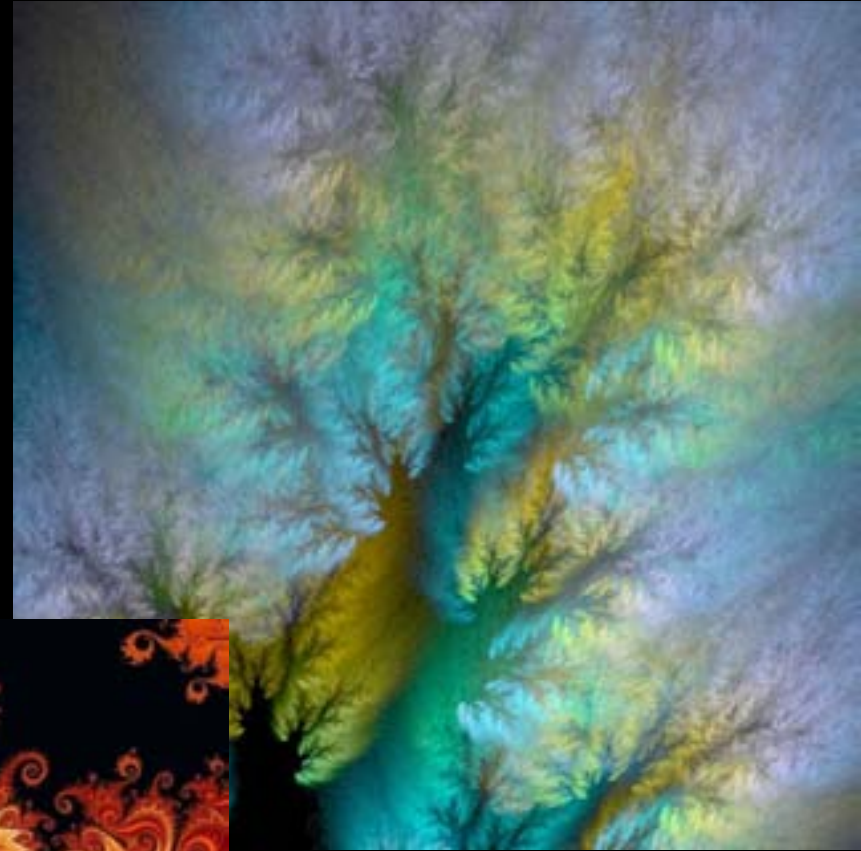
Реориентация – мобилизация перехода в новый масштаб ситуации, транс, переживание риска неопределенности, переход в новое состояние, соответствующее ситуации, расширение границ общения.

Решение – преобразование ситуации в направлении новых возможностей, метаморфоза, преображение, и переживание новой формы отношений.

Рост – переживание роста в новом качестве, осознание и тестирование открывшихся возможностей в новой форме отношений.

Эстетический «ключ» видения мира (на примере математического фрактала)

- В конце 20 века были открыты поразительно красивые и бесконечно разнообразные структуры, названные фракталами. Фрактальные «картины» - это графики математических формул, выражающие нелинейные динамические процессы, происходящие в природе. Открытие фракталов позволило осознать, что великая Книга Природы написана на языке фракталов.

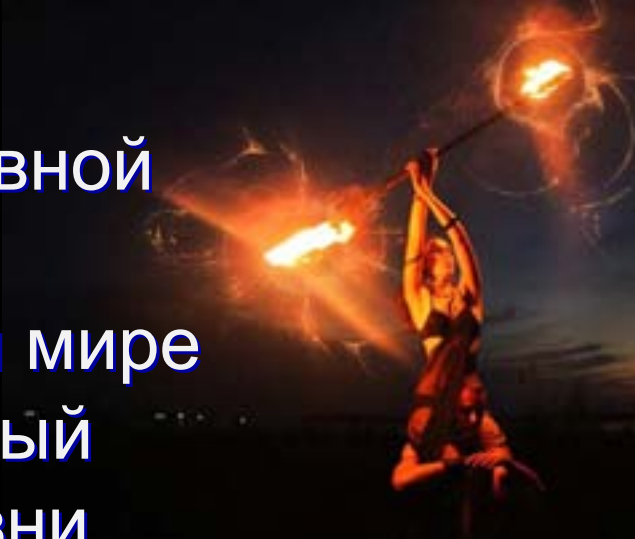
- Причудливые очертания береговых линий и замысловатые извилины рек, изломанные поверхности горных хребтов и гладкие самоподобные вздутия облаков, раскидистые ветви деревьев и разветвленные сети кровеносных сосудов и нейронов, робкое мерцание свечи и встрепанные турбулентные потоки горных рек – все это фракталы. Одни фракталы, типа облаков и потоков постоянно меняются, другие, подобные деревьям сохраняют свою структуру неизменной.

Потенциал, выявляемый в спонтанном игровом творчестве

Ролевая игра:

- Феномен духовной реализации в материальном мире + неутилитарный компонент жизни.
- Создание собственных правил жизни
- Возможность погружения в природную стихию

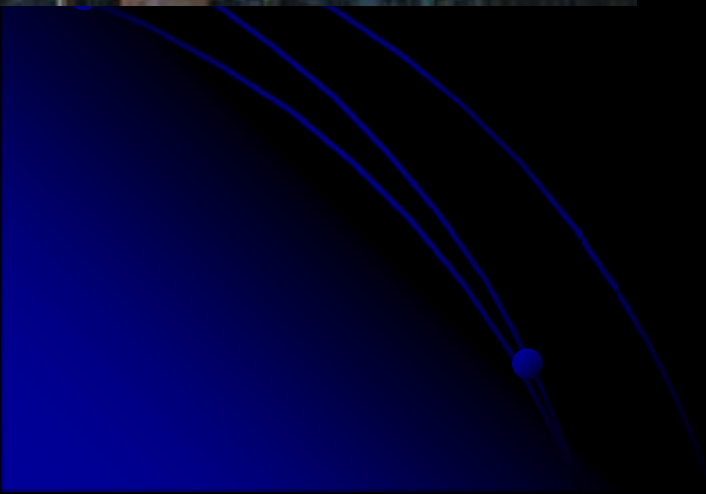
- обозначается особый духовно-материальный опыт человека (эстетический опыт), направленный на освоение и **КОНСТРУИРОВАНИЕ** реальности

Ролевые игры

- Акцент на неутилитарной «ауре» присущей любой творческой деятельности человека во всех сферах жизни
- Необходимость материальной актуализации (реализации, фиксации, закрепления, визуализации, процессуальной презентации и т. п.) духовного опыта, переживаний, чувств
- Духовное созерцание или предшествует, а чаще протекает синхронно с творческим процессом конструирования реальности

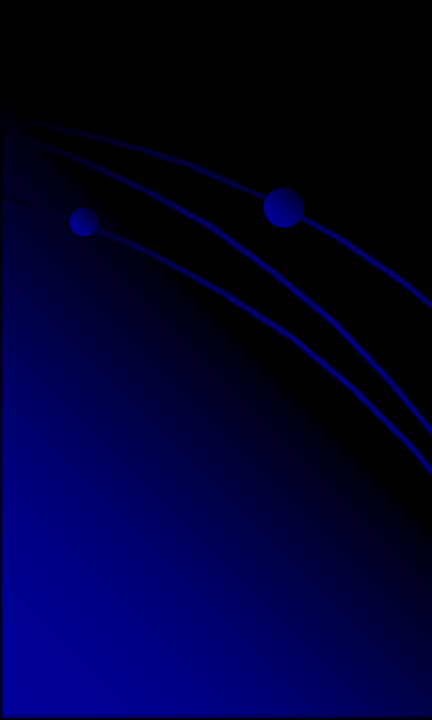

КОСПЛЭЙ

Микрокосмос и макрокосмос + законы самоорганизации

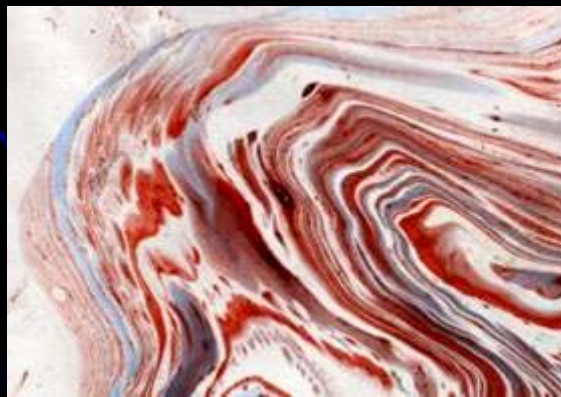

Основная идея – присоединиться к творческим силам Природы

Самоорганизация материи: формы, краски тайных и явных миров нашей Планеты

Первичное художественное творчество.

Оно основано на тех же самых принципах, по которым идет самоорганизация материи в живой и неживой природе. Способы творчества настолько просты, что не требуют никаких художественных умений и навыков. Движение краски по поверхности воды, капли расплавленного воска, воздушный поток – вот инструменты Художника - Природы, через которые любой желающий может приобщиться к стихиям (воды, земли, огня, воздуха), творящим микро и макро-миры.

На иллюстрациях – примеры подобного творчества, не копирующего природные формы и объекты, а «живущего» по законам природы

- 1 вид Земли со спутника
- 2 рисунок монтипией
- 3 студенты работают с гелиевой печатью
- 4 срез камня
- 5 рисунок гелиевой печатью

Калейдоскоп стихий: вода

Работа с водой через приемы:
«водяная печать», «солевая
живопись», «акварель по сырому»

Калейдоскоп стихий: земля

*«игра с песочницей»,
(модифицированный
вариант «песочницы»
К. Юнга.) и мастерская
«волшебный след» с
использованием
широкой гаммы
неструктурированных
материалов*

Калейдоскоп стихий: огонь

Работа с огнем через
медитативную
технику
«воскопластика»

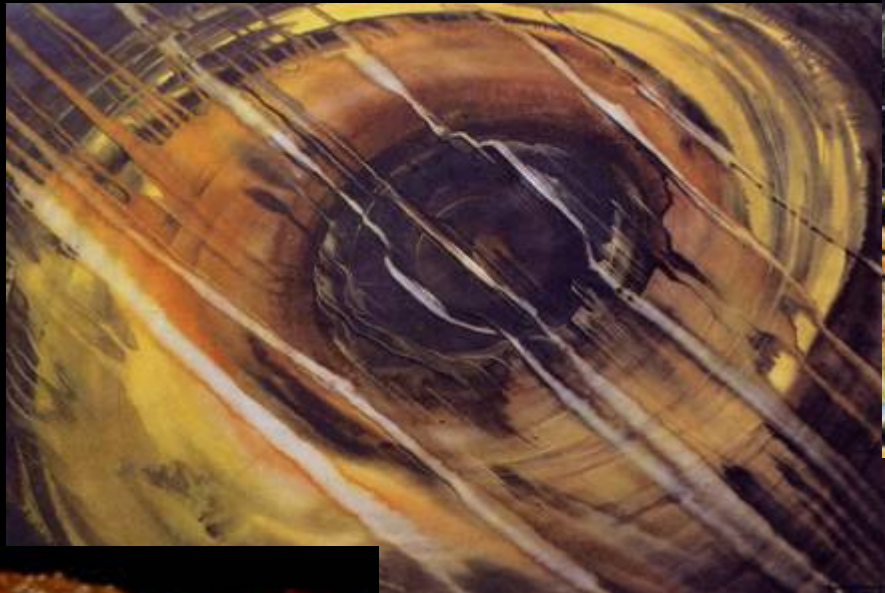
Калейдоскоп стихий: воздух

Работа с воздухом через прием «воздушная кисть». (Рисование воздухом при помощи миниатюрного краскопульта.)

Палитра способов первичного художественного творчества

* Монотипия * водяная печать * гелиевая печать * солевая живопись * воздушная кисть * воскопластика * работа с неструктурированными материалами* и т.п.

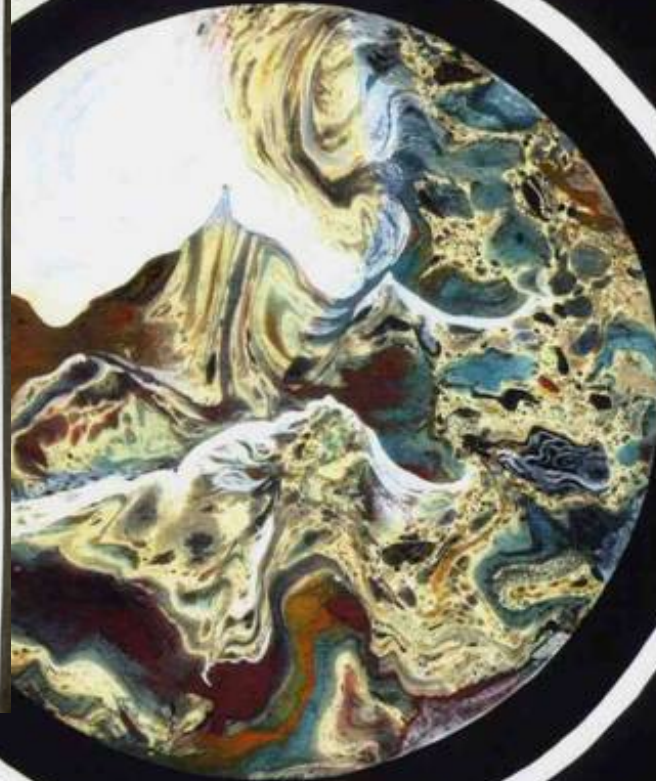
Первичное художественное творчество – это минимальные действия, встроенные в естественные ритмы мира, уникальный «инструмент», соединяющий творческие силы Природы и Личности.

Творческая палитра. Монотипия

Монотипия (от греческих слов «монос» - один, «типос» - отпечаток): отпечаток влажной краски. Самый простой способ – отпечаток водорастворимых красок (акварель, гуашь) на бумагу. Монотипия – прекрасная основа для последующей живописной доработки.

Творческая палитра. Водяная печать

Водяная печать – разновидность монотипии, в которой роль «печатной матрицы» исполняет поверхность воды, на которую налита разведенная масляная краска. Разновидностей водяной печати существует множество: «мраморная», «пейзажная», «узорная», «взрывная»... Водяная печать создает удивительные картины: на одних видится Земля с высоты спутника, на других – каменные узоры, на третьих – пейзажи.

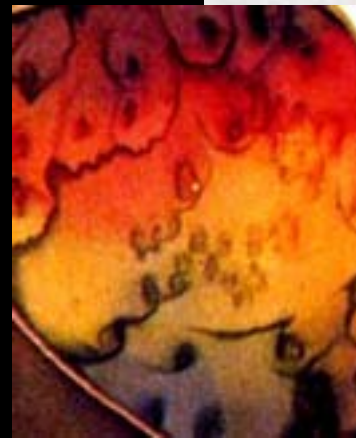
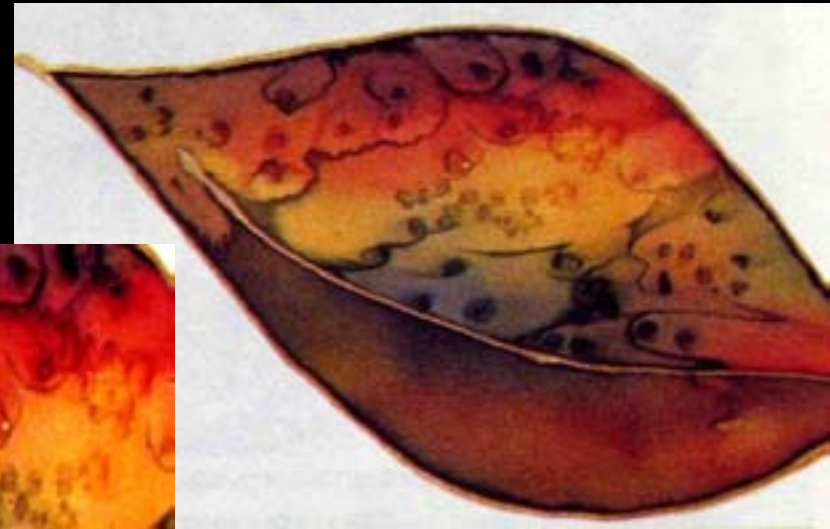
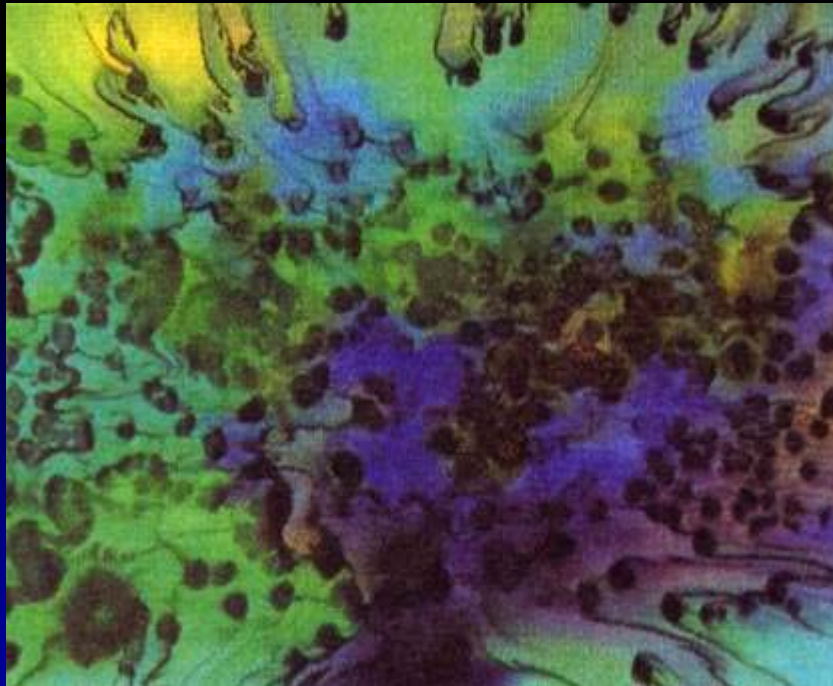
Творческая палитра Гелиевая печать

Гелиевая печать – нечто среднее между классической монотипией и водяной печатью. В качестве «печатной матрицы» используется средней плотности гелиевая масса (это может быть разведенный обойный клей, клейстер и тому подобное). Гелиевая печать – самая «управляемая» из всех видов монотипии.

Творческая палитра Солевая живопись

«Солевая живопись» - живописный прием, который обычно используется при росписи шелка, но его можно с успехом применять на бумаге. Прием заключается в следующем: на влажную краску выкладываются кристаллы соли. В результате получаются очень эффектные разводы и узоры. Характер рисунка зависит от того какие кристаллы были использованы – крупные или мелкие. На верхнем слайде показан эффект крупных кристаллов, на нижнем – мелких. Солевая живопись помогает создавать на рисунках звездное небо, глубину воды, царство Хозяйки Медной Горы и многое другое.

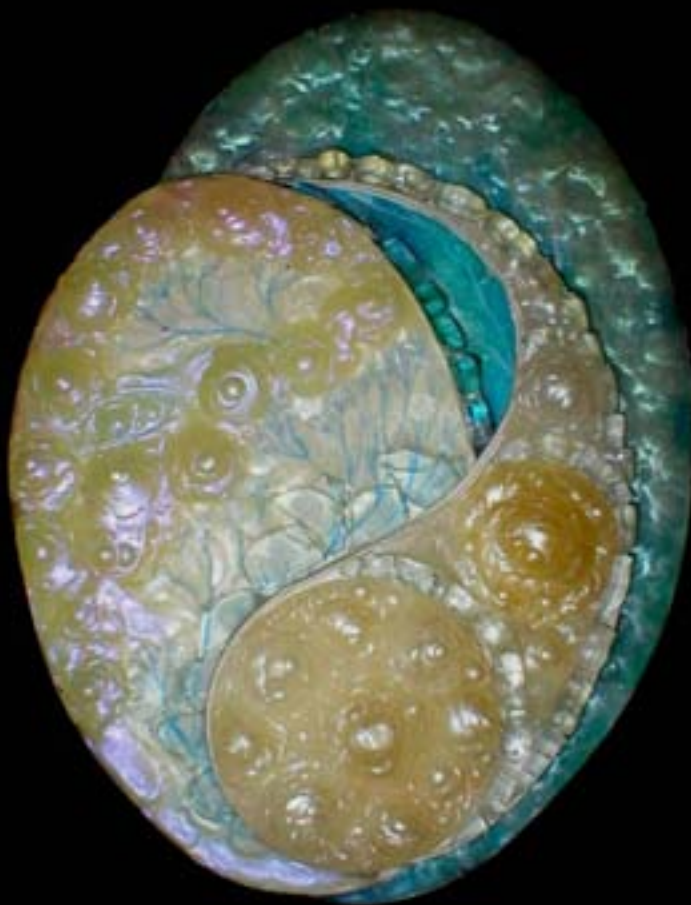

Творческая палитра Воздушная кисть

Нежная и тонкая, «воздушная» во всех смыслах этого слова живопись делается при помощи миниатюрного краскопульта. Краскопульт «раздувает» краску по поверхности, позволяя создавать тонкие, «туманные» цветовые и тоновые переходы. Для получения четких рисунков используются шаблоны – вырезанные из бумаги формы или, например, засушенные растения.

Творческая палитра Воскопластика

Воскопластика – след взаимодействия огня и воды, запечатленного в воске. «Ракушки», «жемчужные поля», «башенки», «завитки» и множество других не поддающихся описанию форм рождает расплавленный воск. Воскопластика – один из самых эффектных и необычных художественных приемов, который хорош и сам по себе и в сочетании с другими, например с лепкой.

Работа с неструктурированными
материалами:

ГИПС
ПЛАСТИКА
ГЛИНЫ
И Т.П.

Природные
объекты как
арт-объекты

Флористика

Засушенные растения, «кухонные отходы», камни, кусочки коры и пробкового дерева, веточки и скорлупа орехов – все это богатейший источник и красок и форм и вдохновения. Работа со структурированными природными материалами проста и доступна даже маленьким детям, которые с удовольствием громоздят «волшебный лес» или «пещеру дракона». Старшие дети и взрослые создают настоящие художественные произведения.

Рисунки на камнях автор

Автор – Л. Попов

Рисунки на перьях

<http://deviantart.com/>

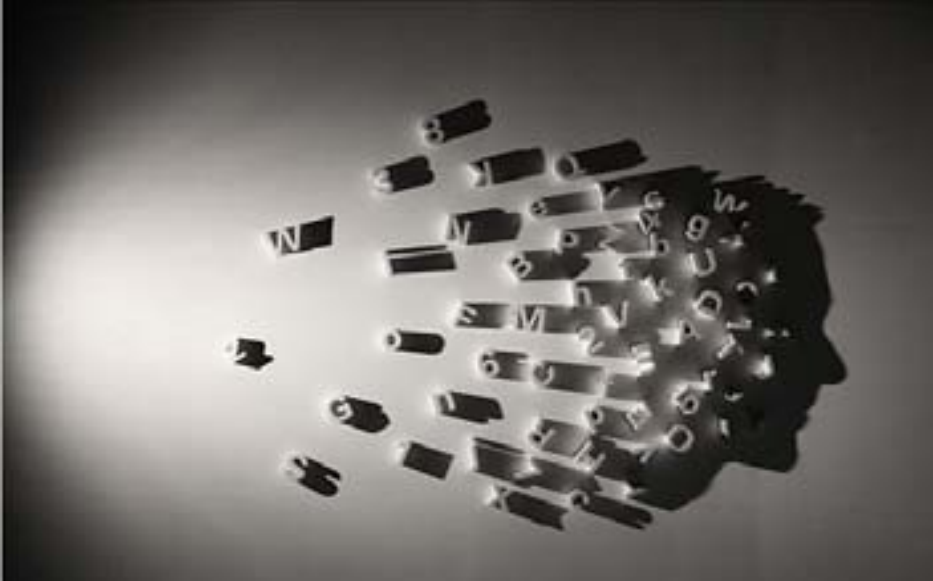
Дизайн теней

«Солнечный витраж»

Прием, при помощи которого создаются «светящиеся» бумажные панно и медальоны. Прорезается обычная бумага (ватман) и края разрезов аккуратно отгибаются. Прорезанные «медальоны», помещенные на оконное стекло начинают «светиться» сквозь разрезы, а отогнутые детали создают игру свето-тени.

Тени Куми Ямашита

Игра света и тени

