

Программа «Раскрытие и развитие творческого потенциала личности средствами искусства»

Авторы:

Частоколенко Яна Борисовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии личности ТГУ

Котиков Олег Александрович, старший научный сотрудник, доцент Томского института повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО)

Oberegoms@yandex.ru

Цель: обучение приемам, методам и навыкам проектирования, организации и ведения психологических практик с опорой на средства искусства (мастерских, тренингов, арт-сессий и т.п.), направленных на актуализацию творческих возможностей личности

- Знакомство с практикой моделирования эффективных психолого-педагогических приемов, направленных на актуализацию креативных возможностей личности и группы в специально организованных формах.
- Обучение навыкам работы с широкой палитрой арт-средств.
- Обучение навыкам проектирования, организации и ведения разнообразных психолого-педагогических практик актуализации креативных возможностей с использованием арт-средств.

При реализации программы применяются следующие методы ведения занятий:

- **Практикум** - активная образовательная технология, обеспечивающая освоение необходимого материала через практические формы работы, такие как разбор конкретных ситуаций, тренинги, демонстрации.
- **Арт-мастерская** - интерактивная образовательная технология, обеспечивающая практическое применение приобретенных знаний и получение нового опыта в ситуациях межличностного взаимодействия. Мастерская ориентирована на личностное развитие участников.
- **Арт-сессия** - интерактивная образовательная технология, обеспечивающая практическое применение приобретенных знаний и получение нового опыта в ситуациях взаимодействия малых групп. Арт-сессия ориентирована на навыки групповой работы и адаптацию полученных навыков к профессиональной работе.

Тематика и содержание занятий

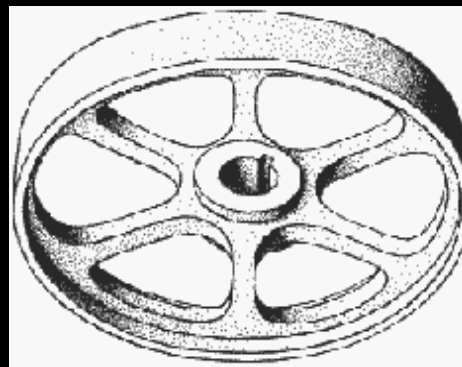
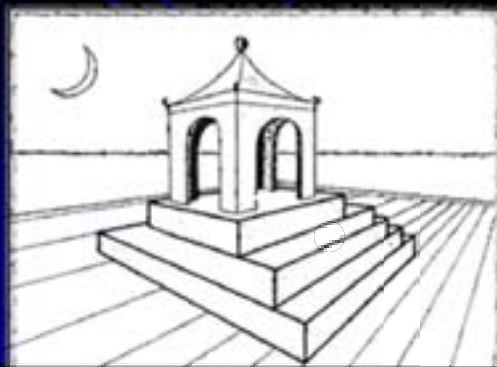
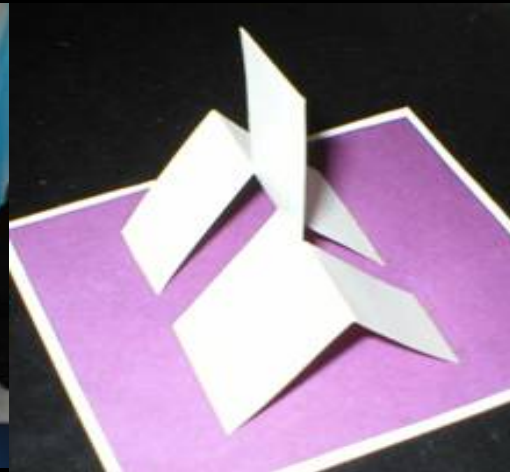
- Креативность и творчество – *практикум*
- Актуализация креативных возможностей личности и группы с помощью средств искусства. Типы практик: особенности, перспективы, преимущества и сложности. - *практикум*
- Палитра арт-средств. Первичное художественное творчество – *цикл арт-мастерских*
- Сценарии и организация психологических практик актуализации креативных возможностей с использованием средств художественного творчества – *цикл арт-сессий*
- Проектирование и ведение арт-сессий, тренингов креативности, творческих мастерских. Использование средств искусства в социальных проектах. - *практикум*
- *Индивидуальное и групповое консультирование*

Креативность и творчество – *практикум*

Цель практикума – знакомство с современными представлениями о актуализации креативных возможностей и развития творческого потенциала

Практикум включает демонстрацию и разбор примеров творческих ситуаций разных типов.

На фото: студенты-психологи и учителя работают с творческими ситуациями разных типов:

- проволочными головоломками ;
- пространственной задачей с бумагой;
- зрительными иллюзиями

Актуализация креативных возможностей личности и группы с помощью средств искусства. Типы практик: особенности, перспективы, преимущества и сложности. - **практикум**

Цель практикума – ориентирование в подходах к искусству и творчеству. Практикум на живых примерах позволяет увидеть возможности и открывающиеся перспективы использования средств искусства в практиках актуализации креативности

Практикум включает:

- *Примеры психологических арт-мастерских: «калейдоскоп стихий», «путешествие к мандале», «арт-фрактал»*
- *Примеры художественных мастерских: батик, пластика, различные оригинальные техники*

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
мастерскую
«волшебный след»*

Калейдоскоп стихий: огонь

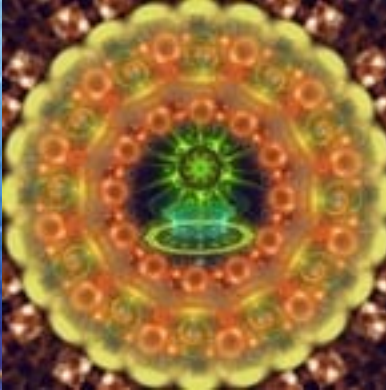
Работа с огнем через
медитативную
технику
«воскопластика»

Калейдоскоп стихий: воздух

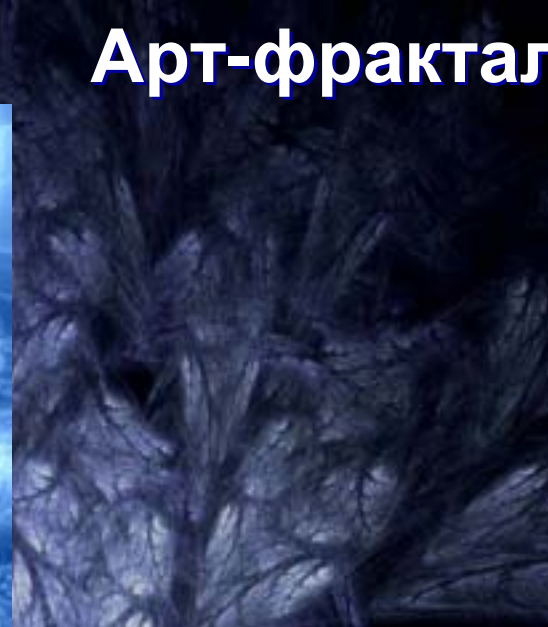
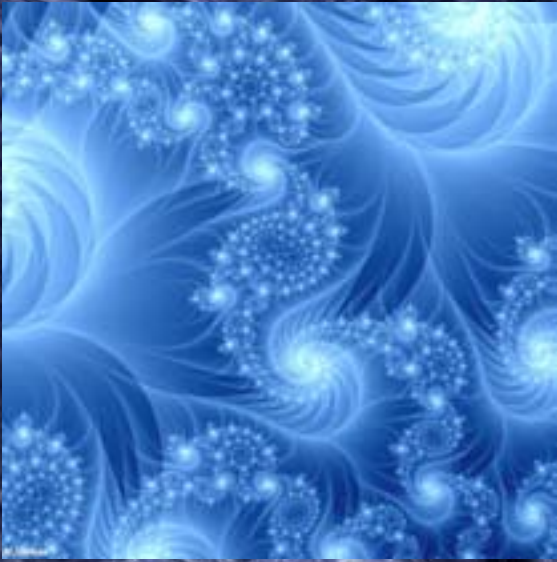
Работа с воздухом через прием «воздушная кисть». (Рисование воздухом при помощи миниатюрного краскопульта.)

Путешествие к мандале

Арт-фрактал

Примеры художественных мастерских: Батик

Одно из самых красивых направлений художественного творчества – роспись шелка. Используются как классические приемы (гутта, солевая живопись) так и свободная роспись и воздушная кисть а так же их сочетания.

На слайдах: роспись шарфиков. Сочетание свободной росписи, гутта и воздушной кисти

Пластика

- Полимерная глина (также, пластик или пластика) — пластичный материал на основе поливинилхлорида для лепки небольших изделий (украшений, скульптурок, кукол) и моделирования, застывающий на воздухе или при нагревании (в зависимости от вида пластики). Виды по названию фирм-производителей: фимо, цветик, скалпи, цернит, катó и др.
- Пластика – роскошный материал для творчества, позволяющий создавать скульптуры, украшения, бижутерию, интерьерные композиции.

Оригинальные приемы работы
с пластикой: отделки под
металл, кожу, дерево, камни...

Оригинальные техники: Гипсопластика

Оригинальный и необычный вариант работы с гипсом, суть которого в том, что гипс не отливается и не лепится: в гипсовом растворе вымачиваются ткани, которые затем выкладываются на подготовленные каркасы. На иллюстрации – интерьерная композиция, каркасами для элементов которой служили большие металлические бочки и большие деревянные «экраны»

Гипс на тканевой основе в сочетании с лепными гипсовыми деталями: настенное пенно в студии «Образ», коллективная работа, авторам 13, 15 и 17 лет

Оригинальные техники: Бумагопластика

Из скрученной бумаги
делаются прочные сумочки,
коробочки, украшения.

Палитра арт-средств. Первичное художественное творчество

– цикл *арт-мастерских*

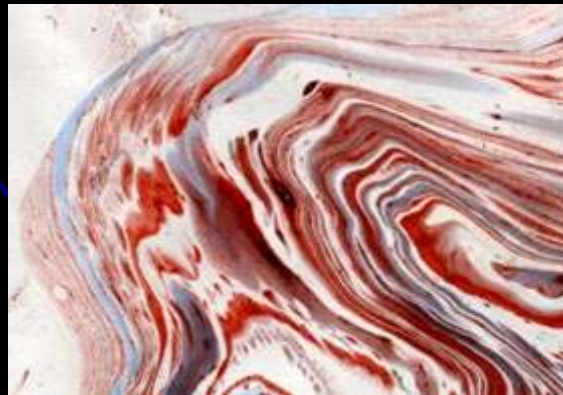
Цель цикла мастерских – практическое освоение широкой палитры арт-средств, в том числе первичного художественного творчества.

В цикл входят:

- *Монотипия*
- *Водяная печать*
- *Гелиевая печать*
- *Солевая живопись*
- *Воздушная кисть*
- *Воскопластика*
- *Солнечный витраж*
- *Работа с неструктурированными материалами*

Первичное художественное творчество

Один из ведущих приемов наших практик - первичное художественное творчество. Оно основано на тех же самых принципах, по которым идет самоорганизация материи в живой и неживой природе. Способы рисования настолько просты, что не требуют никаких умений и навыков. Изображения-отражения самоорганизации материи получаются например через контакт листа бумаги с падающей на воду краской, или через естественные движения краски по гелиевой массе. Огонь и вода творят через расплавленный воск следы своего взаимодействия. В первичном художественном творчестве задействуется весь калейдоскоп стихий: воды, огня, земли и воздуха.

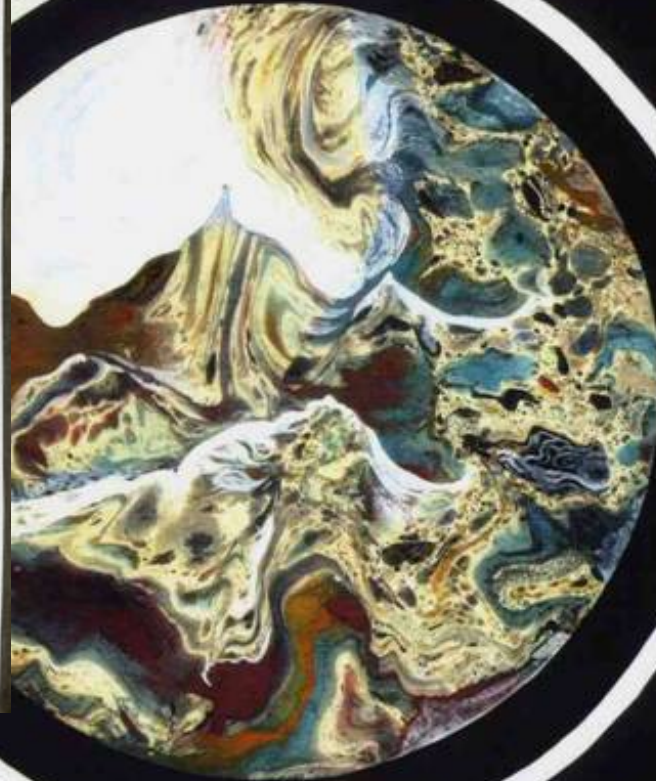
- 1 вид Земли со спутника
- 2 рисунок монтипией
- 3 студенты работают с гелиевой печатью
- 4 срез камня
- 5 рисунок гелиевой печатью

Творческая палитра. Монотипия

Монотипия (от греческих слов «монос» - один, «тиπος» - отпечаток): отпечаток влажной краски. Самый простой способ – отпечаток водорастворимых красок (акварель, гуашь) на бумагу. Краска выкладывается на водонепроницаемую поверхность (стекло, пластик, пленка) на которую затем накладывается листок бумаги. Могут быть и другие варианты, например краска выкладывается на мягкую пластиковую пленку, которой оборачивается стеклянная бутылка. На бутылке остаются красивые «печатные рисунки», которые можно дорисовывать кистью, добавлять новые отпечатки. 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

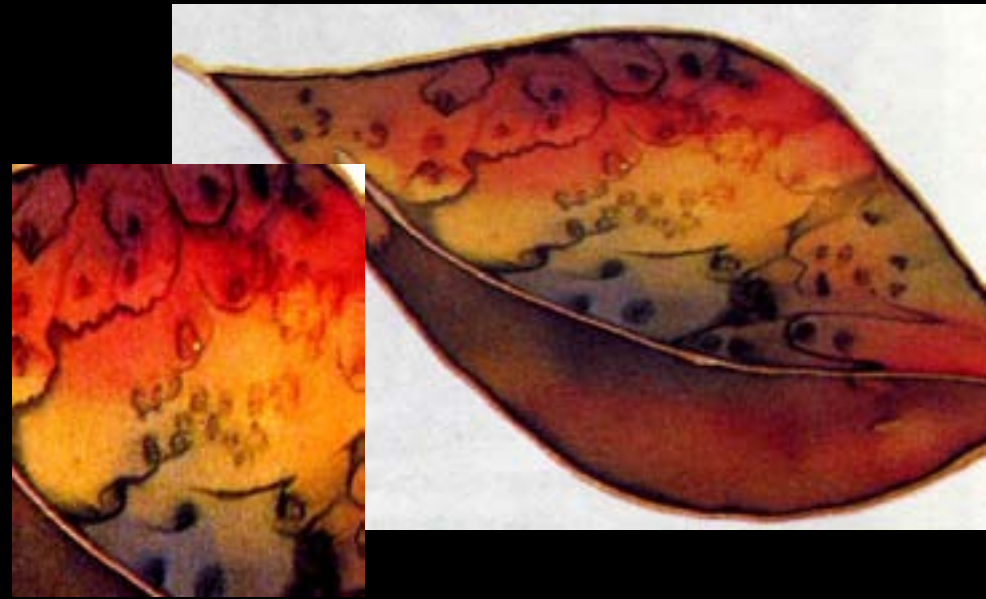
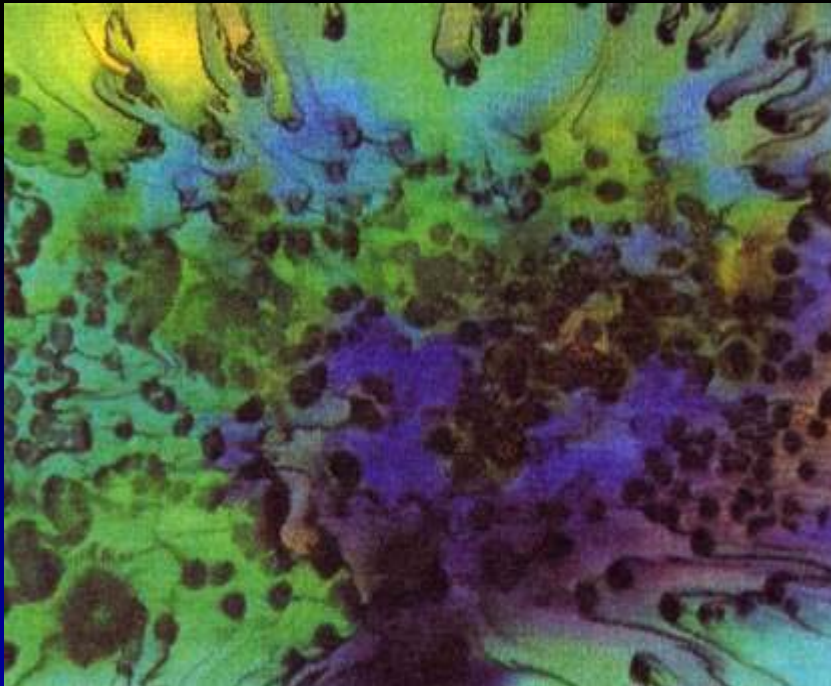
Гелиевая печать – нечто среднее между классической монотипией и водяной печатью. В качестве «печатной матрицы» используется средней плотности гелиевая масса (это может быть разведенный обойный клей, клейстер и тому подобное). Гелиевая печать – самая «управляемая» из всех видов монотипии.

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. Если краска подсохла, места, где разложены кристаллы дополнительно сбрызгиваются чистой водой. 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.

Воздушная кисть

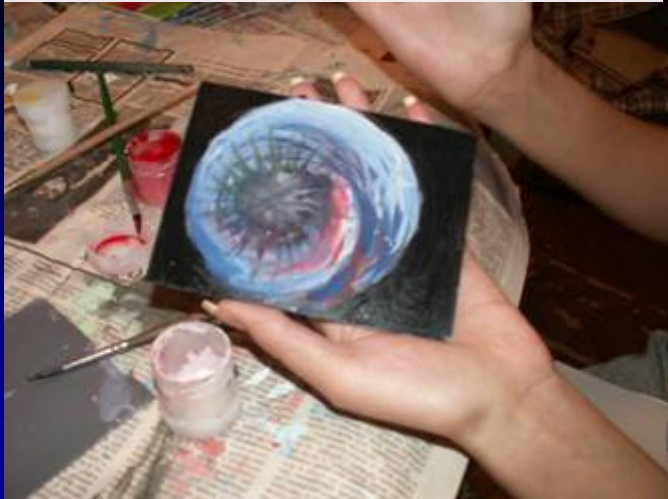

Нежная и тонкая, «воздушная» во всех смыслах этого слова живопись делается при помощи миниатюрного краскопульта. Краскопульт «раздувает» краску по поверхности, позволяя создавать тонкие, «туманные» цветовые и тоновые переходы. Для получения четких рисунков используются шаблоны – вырезанные из бумаги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

*калейдоскоп
первичного
творчества*

*Монотипия,
рисунок на
стекле, игра с
песочницей...*

*Между
объемом и
плоскостью*

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.

Воскопластика в комбинированных работах

«Небо», Наташа, 15 лет. Воскопластика в мелком рельефе.

«Горы», Анжелика, 12 лет. Воскопластика в среднем лепном рельефе
Воскопластика в сочетании с раковинами и сухоцветами

«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.

Работа с неструктурированными материалами

- К неструктурированным относят материалы с «подвижной» структурой – песок, глину, пластику и т.п. Структурированные материалы (например растения) обладают изначально заданной структурой, которая используется в художественном творчестве либо в неизменном, либо в слегка скорректированном виде.
- В отличие от структурированных материалов, неструктурированные обладают пластичностью и изменчивостью «аморфной материи», способной как самостоятельно обретать формы (по природным законам самоорганизации), так и подчиняться творческой воле человека

Сценарии и организация психологических практик актуализации креативных возможностей с использованием средств художественного творчества – *цикл арт-сессий*

Цель цикла арт-сессий – знакомство с принципами разработки сценариев и приемов организации активных арт-практик.

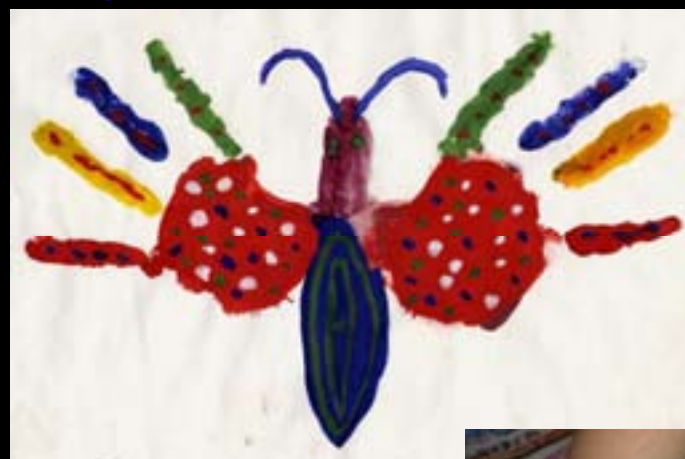
В цикл арт-сессий входят:

- «волшебные руки»
- «портрет в натуральную величину»
- «маска»

Волшебные руки

Что могут человеческие руки? – основной вопрос сессии. Психологический смысл – свобода и ответственность за то, что создают (или разрушают) человеческие руки. Межличностные отношения и личностные смыслы «спроецированные» в разнообразные формы «ручного» творчества

портрет в натуральную величину

Разные
этапы
создания
«портрета»

Центральное действие сессии – создание на больших листах бумаги портретов в «полный рост».

В «портрете» та «внешняя явь», «портретное творчество», задействующая собственное тело участника оказывается в весьма своеобразном качестве: «портретируется» внутренняя реальность, ментальный опыт, эмоции, чувства. В то же время «внутреннее» оказывается внешним, и тело непосредственно, на телесном уровне «контактирует» с образами, порожденными ментальным опытом.

«МАСКА»

Сессия посвящена исследованию феномена маски.

через работу с маской создается ситуация материализации различных состояний и эмоций, которые обретают элемент «автономности» в публичном проживании в форме «спонтанного театра», разнообразных ритуализаций и драматизаций

Маска – роль; Маска – замещение ;

Маска – защита; Маска –

трансформация; Маска –

преображение; Маска – игра ; Маска -

???

Проектирование и ведение арт-сессий, тренингов креативности, творческих мастерских. Использование средств искусства в социальных проектах. - *практикум*

Цель практикума – обучение проектированию и ведению тренингов креативности, творческих мастерских, арт-сессий. Включает примеры разработки социальных проектов с использованием средств искусства.

В рамках практикума:

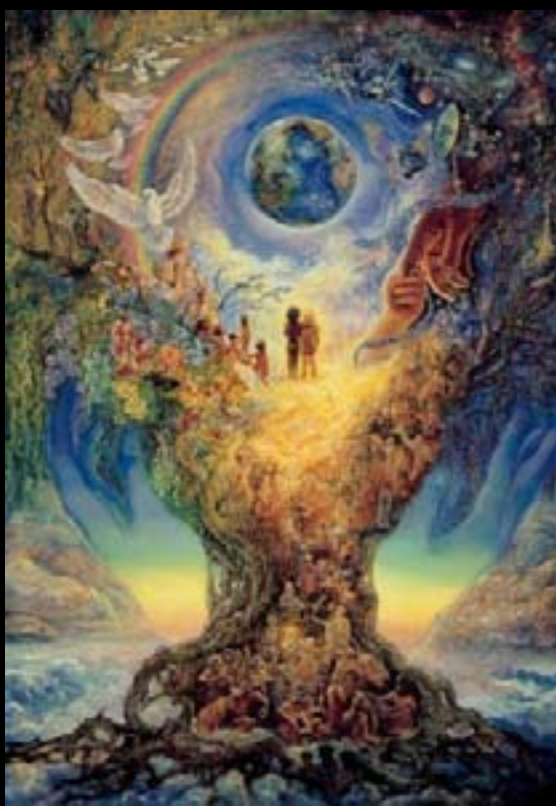
- *Пример творческой психологической мастерской личностного роста «имя»;*
- *Пример учебной развивающей художественной программы «путешествие из объема в плоскость»;*
- *Пример социального проекта «Совместное творчество»*

Психологическая мастерская личностного роста

«ИМЯ»

- **Идея мастерской – через Образ «Я» осознание индивидуальных особенностей собственной личности, движение к своему глубинному «Я»**
- *Используются различные приемы и упражнения, например: ассоциации с буквами своего имени; тренинг самопознания «палитра имен»; диалог субличностей; психологический тренинг «кто Я?» и т.п.*

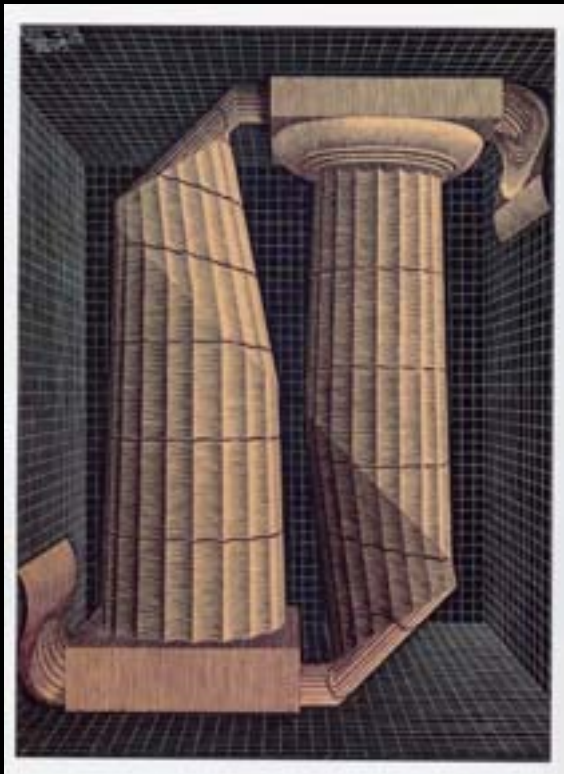

Идея «путешествия» из объема в плоскость и обратно

Мы живем в мире объемов и «состояние плоскости» для нас неестественно.

Идея «путешествия» - в постепенном переходе от объема к плоскости, после чего следует возвращение в объем, но уже в новом качестве, с новым опытом. «Путешествие» идет через самые разные материалы и способы художественного творчества, центральными из которых являются те, что не требуют никакого изначального «знания» или «умения».

Флористика, разнообразные виды лепки, первичное художественное творчество, коллаж, бумагопластика создают яркий «калейдоскоп», складывающий все новые и новые картины на каждом этапе путешествия

Социальные проекты «Совместное творчество» – Комната Сказок и Зимний Сад для детского реабилитационного центра

Занятие в художественной мастерской реабилитационного центра

Основная идея проектов - организация совместного творчества здоровых талантливых ребят и детей с ограниченными возможностями с целью создания в реабилитационном центре "Надежда" «сказочного» и творческого пространства - Комнаты сказок, Зимнего Сада, интерьерной лепнины, кукольного театра, коллекций творческих работ детей.

Понятие «целевая группа» в наших проектах существенно отличается от традиционного понимания. Дело в том, что «целевой группой» являются не только дети-инвалиды, а и дети-студийцы. Цель и смысл проектов не только (и не столько) в конкретных материальных результатах в виде Комнаты Сказок или Зимнего Сада, а в навыках и практике совместного творчества, в развитии взаимопонимания и терпимости к другим людям, живущим в другом мире. Проекты, с одной стороны, являются локальным, с четко очерченными рамками и количественно измеряемыми конкретными результатами. С другой стороны, становятся началом и основой для постоянной работы, развития и многопланового использования полученных результатов.

Комната Сказок

Мир ребенка с ограниченными возможностями несет на себе печать тяжелой болезни, с которой ребенок нередко обречен жить всю свою жизнь. Ему не хватает в повседневной жизни ярких, праздничных красок, ощущения эмоционального подъема. Комната Сказок запланирована как основная база для проведения разнообразных игровых занятий: игротерапевтических циклов, театрализованных игр, театральных постановок.

Стены комнаты расписаны «фресками» по всей площади: появился Волшебный Терем, город, подводный мир. Центральная композиция – «Лукоморье» - дуб до потолка и небольшой пруд выполнены из гипса, жители Лукоморья – из папье-маше. В стенной нише расположился каминный зал, в оконной нише «аквариум» с «морскими» вазами и раковинами из гипса и папье-маше. Комната Сказок - волшебный дом, в котором живет кукольный театр.

Панорама Зимнего Сада

(работа в технике «гипсопластика»)

- Разработка и апробация программ и методик велась на базе детской творческой студии «Образ» (ТРОО «Оберег»), реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» и факультета психологии Томского государственного университета.
- Концепция первичного творчества и авторские модели тренингов креативности изложены в кандидатской диссертации «Динамические особенности первичного творчества в коммуникативном процессе тренинга креативности», защищенной в 2004 году в ТГУ
- На основе авторских материалов разработаны и читаются курсы по психологии творчества и арт-терапии (ТГУ, факультет психологии и Институт искусств и культуры), разработан электронный образовательный ресурс (ТГУ) «Средства искусства в психологических и педагогических практиках актуализации креативных возможностей личности и группы: арт-практикум»

Детская творческая студия «Образ»

Творческая мастерская: студенты ФП ТГУ в студии «Образ»

