

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

И. А. МАЛАХОВА,

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и педагогики
Белорусского государственного университета культуры и искусств

Аннотация

В работе рассматривается социокультурный подход к пониманию сущности художественной деятельности личности, анализируются современные тенденции в изучении содержания, функций, видов и форм художественной деятельности, специфика любительской художественной деятельности личности как средства развития креативности.

Введение

Интенсификация социальных процессов, глубина и характер изменений, происходящих на разных уровнях и в разных сферах жизнедеятельности общества, непрерывно расширяющееся информационное пространство стимулируют творческую активность человека, его саморазвитие и самореализацию. Эти изменения требуют осмысления и научно обоснованного прогнозирования нового знания, что, собственно, и наблюдается сейчас в культурологической и педагогической науках.

Интересны в этом отношении работы российских учёных — представителей московской и санкт-петербургской школ прикладной культурологии и социально-культурной деятельности, — посвящённые разработке новых социокультурных парадигм, обогащающих социально-педагогическое и культурологическое знание современной трактовкой социально-культурной деятельности, новым видением культурно-досуговой работы с учётом изменившихся условий в глобализирующемся мире, где процессы гуманизации и демократизации общественной жизни являются определяющими, а личностная ценность и общечеловеческие приоритеты — доминирующими. Таковы исследования М. А. Ариарского, Т. И. Баклановой, Г. М. Бирженюка, А. Д. Жаркова, А. С. Запесоцкого, Т. Г. Киселёвой, Ю. Д. Красильникова, А. П. Маркова, В. С. Садовской, Ю. А. Стрельцова, В. А. Суртаева, А. А. Сукало, В. Е. Триодина, Б. А. Титова, Н. Н. Ярошенко и др.

Основная часть

Художественная деятельность является одной из наиболее доступных форм эстетического освоения мира, эффективным средством развития интеллектуальных и творческих способностей личности, поскольку в процессе неё человек получает возможность выразить своё отношение к увиденному, услышанному, прочитанному посредством самостоятельно созданного образа, импровизации, творческой интерпретации художественного произведения.

Под художественной деятельностью следует понимать особый вид человеческой активности, позволяющий реализовать эстетические потребности и художественно-творческие способности личности в разных видах искусства, осуществлять художественное и эстетическое воспитание человека, формировать личность по законам красоты. Эта деятельность представляет собой процесс образного отражения человеком явлений жизнедеятельности и одновременно является средством моделирования окружающей действительности в образной форме и средством развития креативности личности.

В условиях современных культурно-досуговых учреждений художественная деятельность именуется любительством, или любительской художественной деятельностью. Этот термин, наиболее часто используемый в научных исследованиях и в регламентирующих документах, отражает массовое социальное явление, коим является непрофессиональная художественная деятельность, и даёт ему качественную характеристику в сфере досуга. К любительской художественной деятельности следует отнести и внеучебную деятельность школьников в учреждениях образования в области разных видов искусства.

Рассматривая художественную деятельность как эффективное средство развития креативности личности, мы прежде всего имели в виду её любительский характер. Любительская художественная деятельность — вид социокультурной

практики человека, форма реализации творческого потенциала личности и средство развития креативности в разных видах искусства в условиях досуга. Эстетическая ценность этой деятельности, её воспитательный потенциал заключаются в возможности удовлетворять художественные интересы и потребности её участников, интегрировать в себе массовое художественное явление, сферу досуговой коммуникации, средство доступного рационального отдыха и развития креативности личности.

Любительская художественная деятельность в учреждениях социокультурной сферы в целом и учреждениях культуры и внешкольного воспитания в частности обладает существенным, но мало востребованным в современной педагогической практике потенциалом в силу своего самодеятельного и творческого характера, где доминирующими принципами организации являются добровольность участия и доступность для разных социальных групп. Эта мысль подчёркивается в работах Т. И. Баклановой, Е. В. Великановой, Е. И. Григорьевой, Т. А. Зреловой, А. С. Каргина, В. А. Писанко, Е. И. Смирновой, Д. В. Шамсутдиновой и др.

Очень важно приобщение человека к художественно-творческой деятельности на ранних возрастных этапах (дошкольное и школьное детство). Л. С. Выготский был убеждён, что искусство вызывает художественные эмоции, которые отличаются осмысленным восприятием окружающего мира, носят социальный характер, поскольку искусство характеризуется обобщающим стилем отражения действительности, и что посредством искусства самые интимные сферы личности вовлекаются в процесс осуществления общественных целей и задач. Искусство — своеобразная модель человеческой культуры, концентрированное выражение идеала эпохи, поэтому приобщение к художественным ценностям способствует развитию потребности в активной деятельности по законам красоты, что представляется особенно важным в школьном возрасте. Эта потребность наиболее полно реализуется в художественно-творческой деятельности школьников. Исследователь Е. К. Чухман считает, что наибольшее значение для художественного и индивидуально-творческого формирования школьников имеет такая структура художественно-творческой деятельности, когда восприятие произведений искусства вызывает потребность эмоционально-художественного осмысления, оценивания, развивает художе-

ственное исполнительство и творчество [1, с. 110].

Подчёркивая всё многообразие влияния искусства, Д. С. Лихачёв указывал, что для человека важен не только познавательный аспект, поскольку произведение искусства сообщает, информирует и стимулирует эстетическую деятельность читателя, зрителя, слушателя. «Произведение искусства в акте своего творения рассчитано не только на пассивное восприятие, но и на активное соучастие. В этом коренное отличие искусства, скажем, от науки, которая в своих отдельных дисциплинах может ограничиваться извлечением информации» [2, с. 433—434].

В связи с этим искусство предстаёт как одно из наиболее эффективных средств воспитания творческой личности, а также способствует выявлению уникального личностного «Я», эмоциональному раскрепощению, предоставляет возможность самостоятельной реализации в процессе художественной деятельности.

Прослеживается очевидная взаимосвязь креативности как интегративной характеристики личности и искусства во всём многообразии видов как средства её развития. Так, К. Тейлор утверждает, что художественное воспитание, возможно, более ценно в век науки, чем это обычно признают. В противоположность научному воспитанию именно художественное воспитание всегда поощряло и развивало креативность [3, с. 12]. Подобные выводы содержатся в опытно-экспериментальной работе Э. Н. Горюхиной, которая считает, что «союз научного и художественного мышления рождает творческие способности старшеклассников» [4, с. 69]. Тот факт, что художественная деятельность ребёнка действительно стимулирует развитие определённых интеллектуальных и творческих способностей и отражается на успешности научно-технической деятельности, убедительно доказала экспериментальная работа Л. А. Пийрсалу.

Влияние художественной деятельности на развитие креативности личности показано в работах В. Лоунфельда и К. Бейтелла (на материале искусства), Дж. Гилфорда (на материале точных наук). На основании полученных результатов учёные сделали вывод о том, что креативность как личностное свойство имеет общие признаки в искусстве и в науке. По мнению В. Лоунфельда, «...доказана необходимость художественного опыта для всех детей, особенно для тех, в ком не удаётся развить креативность на научном материале, ведь творческая способность может

быть перенесена с одного материала на другой. Это должно упрочить позицию художественных предметов в системе школьной работы» [5, с. 8].

Таким образом, художественную деятельность человека можно рассматривать не только как источник пробуждения способности воспринимать и создавать прекрасное, но и как средство развития креативности, которая может быть реализована в любой сфере человеческой деятельности и познания: и в науке, и в политике, и в быту, и в труде. Подобные выводы подтверждают важность художественного воспитания с целью развития творческих качеств личности и возможность переноса творческой способности с одного вида деятельности на другой.

Способность к переносу знаний и умений в новую ситуацию позволяет акцентировать внимание педагогов на преимущественном развитии наиболее выраженных творческих качеств личности в той или иной деятельности, которая в силу своей притягательности будет более полно развивать и креативность. Решая какую-либо проблему, человек сможет использовать усвоенные ранее знания и умения для поиска нового решения.

Дать исчерпывающее определение понятию «искусство» достаточно сложно по причине полифункциональности и многофакторности значения самого термина. Полифункциональность искусства проявляется в социальном, психологическом, нравственном, эстетическом и бытовом назначениях. Существует множество концепций, гипотез о природе и специфических функциях искусства, их обусловленности социальными отношениями и человеческими потребностями.

В последнее время в практике всё чаще используются терапевтический и реабилитационно-педагогический потенциалы искусства и художественной деятельности, которые реализуются в терапии творчества, особенно в арттерапии. Основным принципом арттерапии является синтез разных видов деятельности, когда художественное и физическое развитие, эстетическое воспитание и оздоровление осуществляются через единую систему художественной деятельности. Интегративный подход в терапии искусством используется для саморазвития и самопознания личности с помощью синтеза изобразительного, театрального, музыкального искусства.

В рамках арттерапии социально-психологическое развитие личности ориентировано на нравственно-волевое воспитание, формирование чувства коллективизма, умение со-

переживать, сотрудничать, готовность прийти на помощь. В современной арттерапии происходит перенос акцента с использования искусства как средства психофизической регуляции человека на его использование как средства поддержания и коррекции межличностных отношений. Поэтому арттерапия позволяет решать проблемы самовыражения и самоактуализации личности, стимуляции творческого потенциала, катарсического высвобождения подавляемых чувств, коррекции системы отношений личности и отношений в группе. Среди используемых в современной социокультурной практике видов арттерапии можно назвать музыка-, сказко-, цвето- и костюмотерапию, танцевально-двигательную терапию, терапию пением и фольклорную терапию, терапию театром, драмотерапию и психодраму, терапию рисованием и лепкой, библиотерапию.

Специфика искусства как социокультурного явления предполагает наличие разветвлённой инфраструктуры с многочисленными институтами социально-культурной сферы, которые выполняют определённые задачи и реализуют конкретные цели. Это учреждения, занимающиеся созданием и пропагандой произведений искусства, культуuroохранные учреждения, образовательные учреждения художественного профиля, учреждения дополнительного (внешкольного) образования, общеобразовательные школы (внеучебная деятельность), учреждения, создающие предметы искусства и технические средства для трансляции и хранения произведений искусства, научно-исследовательские учреждения, занимающиеся изучением и сохранением произведений искусства.

Для нашего исследования особый интерес представляют учреждения культуры и внешкольного воспитания, в которых влияние искусства как средства развития креативности личности школьников наиболее эффективно по причине добровольного, личностно ориентированного характера коммуникации и деятельности.

Сила воздействия искусства на человека во многом зависит от того, в какой мере он способен глубоко чувствовать и понимать его. Учёными была выявлена связь между отношением к искусству в детстве и уровнем духовного развития взрослых. Сформированные в детстве основы общей и художественной культуры во многом определяют будущее человека. Реализация потенциалов искусства зависит также от этапа личностного становления. В период первичной социализации искусство предоставляет человеку

возможность интериоризации общих способов деятельности и общения, транспонируя их в индивидуальные свойства и качества личности. Затем искусство позволяет человеку в идеальной плоскости исполнить социальные роли, посредством которых он интегрируется в социум. Этап личностной смыслоориентации обогащается инновационным потенциалом художественной деятельности, возможностями реализации творческих способностей личности.

При этом необходимо иметь навыки понимания и использования разных уровней постижения художественного текста (восприятие, предполагающее его прочтение в форме непосредственного отображения образа; переживание, представляющее собой индивидуальное восприятие образа и включение его в смысловое поле человека в соответствии с жизненным опытом; понимание и интерпретация художественного образа, перевод его в плоскость духовного бытия). Все-му этому нужно специально учиться, приобретая знания, вырабатывая определённые умения и навыки. И здесь ресурсы социокультурной сферы с её разнообразной инфраструктурой — от учреждений образования до учреждений культуры — особенно ценны, поскольку они обладают мощным художественно-творческим потенциалом в деле приобщения человека к разным видам искусства.

Выводы

Рассматривая социокультурную сущность художественной деятельности личности как средство развития её креативности, можно констатировать наличие различных подходов к решению этого вопроса. Мы считаем, что социокультурная составляющая художественной деятельности заключается:

а) в необходимости рассмотрения её как одного из видов социально-культурной деятельности в учреждениях социокультурной сферы, так как процесс художественной деятельности человека предполагает образное отражение дей-

ствительности и является средством развития креативности личности;

б) возможности реализации потенциалов личности, осмыслении отношения человека к действительности и осознании социальной значимости его как члена общества;

в) признании её эффективным средством развития креативности личности в ходе педагогически организованного процесса восприятия, изучения искусства, создания произведений искусства;

г) стимулировании развития способности к творчеству по законам красоты, поскольку художественная деятельность выступает, с одной стороны, как средство активизации творческого потенциала личности, а с другой — как специфическая форма познания действительности, неотъемлемая часть художественной культуры, без овладения которой невозможно плодотворное развитие человека.

Список использованной литературы

1. Чухман, Е. К. Динамика художественного развития школьника в процессе изобразительно-творческой деятельности / Е. К. Чухман. — М. : Б. и., 1998. — 367 с.
2. Лихачёв, Д. С. Несколько мыслей о «неточности» искусства в стилистических направлениях / Д. С. Лихачёв // Избранные работы : в 3 т. — Л. : Худ. лит., Ленингр. отд., 1987. — Т. 3. — С. 431 — 439.
3. Taylor, C. W. The Minnesota studies of creative thinking / C. W. Taylor // Widening horizons in creativity. — N. Y., 1964. — P. 2—12.
4. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин-т; отв. ред. С. З. Гончаров. — Свердловск : СИПИ, 1990. — 153 с.
5. Lowenfeld, V. Creativity and art education / V. Lowenfeld. — School Art, 1959. — Vol. 5, N. 2. — P. 5—15.