

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

УДК: 378.1:72
ББК: 85.11

Савельева Татьяна Геннадьевна

кандидат философских наук, доцент,
“Сибирский федеральный университет”, Институт психологии, педагогики и социологии,
Красноярск, Россия, e-mail: saveleva_tatyana@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается философско-педагогический аспект творческих способностей, формирование которых является одной из главных задач художественно-эстетического образования информационного общества. Особое внимание уделяется тем из них, которые обогащают межсубъектную коммуникацию и самоактуализацию, необходимые в плюралистическом обществе.

Ключевые слова

художественно-эстетическое образование, творческие способности, креативность, картина мира

Концепция современного художественно-эстетического образования, отвечающая на вызовы эпохи постмодернизма, подразумевает воспитательно-образовательный процесс формирования эстетического сознания, воспитание творческой личности, активное включение искусства в процесс становления личности, востребованной современным обществом. Поэтому преподавание теории и практики искусства в современном образовании способно перерасти из узкоспециальной сферы в задачу большой социальной важности.

Одна из главных задач современного художественно-эстетического образования – формирование творческих способностей. Остановимся на тех из них, которые обогащают межсубъектную коммуникацию и самореализацию, необходимые в плюралистическом обществе. Важно отметить, что развитие творческих способностей тесно связано с развитием личности, а также мотивацией творческой деятельности, следовательно, с формированием и наличием определенного мировоззрения. В основе данного мировоззрения – постнеклассическая картина мира, среди главных ценностей которой можно назвать ценности личности, свободы, творческой деятельности, критического (рефлексивного, а не законодательного) разума [1, с. 439 – 470].

Творческие способности делятся на внехудожественные и художественные, между ними существует взаимосвязь. Например, актуализация ценности выбора в современном обществе способствует осознанию роли избирательности культурного «потребления» тех произведений искусства, которые предлагает современная культура, что необходимо в условиях плюрализма. В то же время внехудожественная способность к избирательности может стать специфически художественной, если обучающийся развивает ее в процессе систематического решения художественных задач.

Среди подобных способностей можно назвать ассоциативное (образное) мышление, которое иногда относят к специфически художественным способностям. Именно оно позволило студентам выполнить задание на стилизацию объекта по определенному

Рис. 1, 2. Студенческие работы Белорусской академии искусств [11]

свойству (придание животным качеств хитрости, жадности, коварства, пугливости) (рис. 1, 2). Однако ассоциативность лежит в основе таких психических процессов, как восприятие, память, мышление, воображение и других; в художественную способность, необходимую для художественного творчества, ее превращает лишь высокая степень развития, проявляющаяся в художественном продукте или в его восприятии реципиентом [2]. Эти внехудожественные способности можно отнести и к общетворческим способностям, показывающим уровень развития креативности личности в целом.

Анализ исследований на эту тему показывает, что единой и стройной теории творчества, развития творческих способностей, а также всеми признанных критериев диагностики творческих способностей не существует, однако накоплен теоретический и экспериментальный материал, позволяющий предложить методики развития многих творческих качеств [3, 4, 5]. Понятие «креативность» охватывает некоторую совокупность мыслительных и личных способностей (качеств), способствующих становлению и проявлению творчества [6, с. 25]. Анализируя креативность, большинство исследователей выделяет следующие ее признаки: открытость опыту, наблюдательность, чувствительность ко всему новому; панорамность мышления, «широту категоризации» (отдаленность ассоциаций, неожиданность использования предмета, придание ему нового функционального или переносного значения); избирательность памяти, гибкость мышления, способность переходить достаточно быстро из одной категории в другую, от одного способа решения к другому. Оригинальность мышления (самостоятельность, необычность, нестандартность, парадоксальность, остроумность решения) рассматривается как необходимая фаза перед «озарением». К творческим способностям относятся способность предвидения, развитые интуиция и фантазия, метафоричность

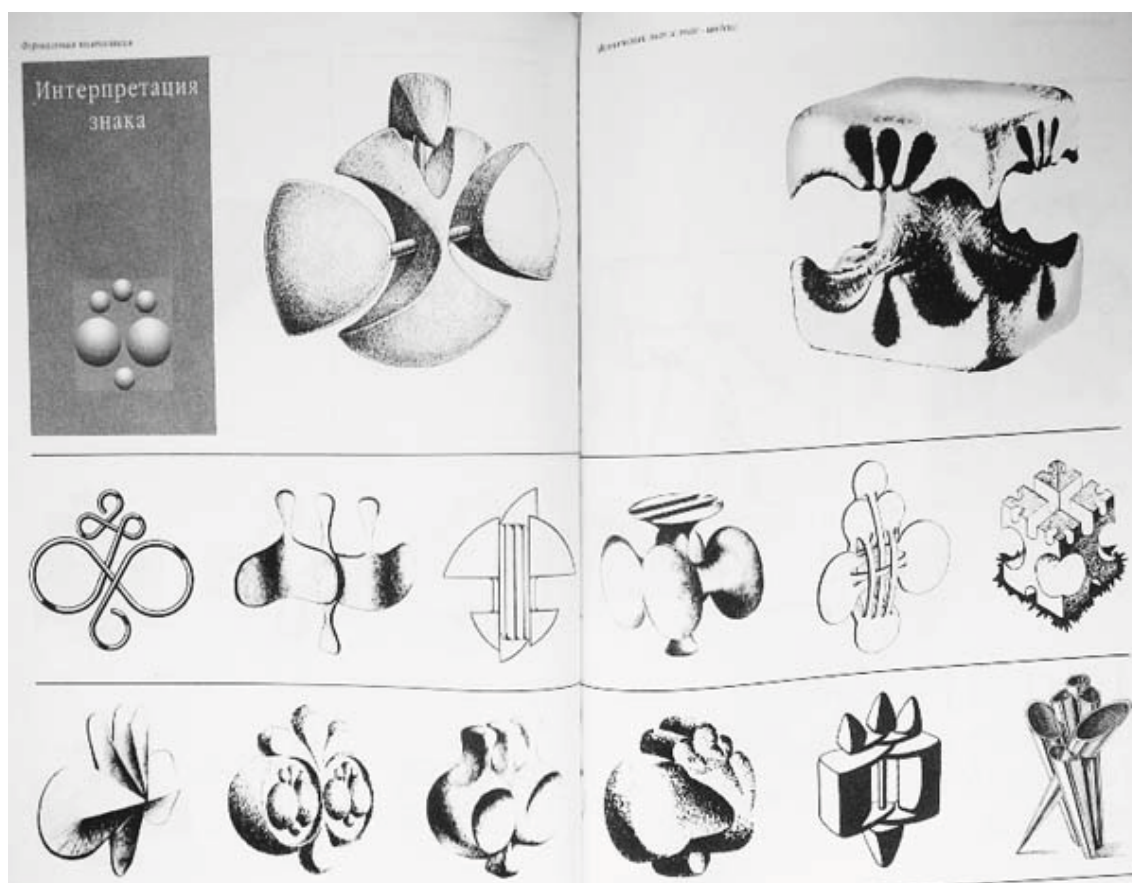

Рис. 3. Студенческие работы Белорусской академии искусств [11]

языка, легкость генерирования идей, эрудиция. Эти первичные признаки творческого мышления тесно переплетаются между собой. В связи с изложенным одной из целей художественно-эстетического образования становится задача придать всем указанным качествам устойчивый характер способностей.

Развитие критического мышления – один из путей развития творческих способностей. Предпосылкой творчества является усиление критической рефлексии, позволяющей преодолеть существующие стандарты, стереотипы, нормативы, расширить и углубить перспективы дальнейшей деятельности. При этом конструктивная критика предполагает множество критических суждений, каждое из которых имеет право на существование. К. Поппер в концепции «критического рационализма» связывал свободу критики со свободой мысли и тем самым – со свободой человека вообще [7]. Критика способна стать мощным образовательным стимулом современной эпохи. Кто способен учиться под воздействием критики на собственных ошибках и ошибках других людей, тот учится принимать всерьез чьи-либо мнения и аргументы. Учить конструктивной критике – значит учить критике, толерантной по отношению к другим точкам зрения и к своей собственной, т. е. самокритике (общество, построенное на принципах мультикультурализма, невозможно без толерантности). Перенесение области объектов рефлексии в искусство и эстетическое осмысление художественного материала развивает художественную рефлексивность; и то, и другое развивает самосознание, характеризующееся предметностью и рефлексивностью.

Однако творчество не охватывается рефлексией, сознанием. В процессе творческой деятельности (обучении, игре, собственно творчестве) происходит выход за пределы логических детерминаций, так как не связанная логическими императивами творческая деятельность опирается не столько на дискурсивное мышление, сколько на силу интуиции, воображение, фантазию, позволяющую ухватить новые смыслы в

неотрефлектированном, конкретно-образном виде [8, с. 38 – 39]. Поэтому развитие логического мышления должно в значительной мере дополняться развитием внелогических творческих способностей.

В творчестве свое высшее проявление находит свобода, так как творчество есть создание нового, социально значимого, для чего необходимо выйти за пределы наличных, существующих условий бытия. По словам Н.А. Бердяева, «свобода в положительном своем утверждении и выражении и есть творчество» [9, с. 370]. Теоретически различаются два вида свободной деятельности: выбор и смыслотворчество, непосредственно не зависящее от наличествующей реальности. Именно второй вид Н.А. Бердяев считал подлинной свободой, «свободной творческой энергией человека» [9, с. 369]. В собственно художественном творчестве трудно различить эти разновидности свободной деятельности, так как реальность (природная, социальная, духовная) служит исходным материалом искусства. Смыслообразование – специфически творческая человеческая деятельность. В процессе творчества старые смыслы подвергаются деструкции, образуется «смысловой хаос», где обновляются старые смыслы и кристаллизуются новые. Роль смыслообразования как необходимого элемента художественного творчества демонстрирует метафора. Метафора связывает понятия, чуждые в реальности, через родство их отдельных признаков, смысловых оттенков, показывая гармоничную целостность мира.

Способом освоения новых значений, выстраивания новых смысловых рядов является понимание, направленное на интеграцию новых смыслов в социокультурный контекст с учетом социально-значимых целей. И этому в большой мере способствует подача материала искусства в синтезе, по «правилам» того художественного языка и в контексте той картины мира, которая рассматривается. Понимание – конструктивная познавательная деятельность, нацеленная на поиск, преобразование и усвоение общих смыслов различных субъектов. Основным способом понимания является интерпретация. В художественном творчестве (в работе над знаком, например) она связана с выявлением графическими средствами смыслового содержания, его предметно-ценностной значимости. Образность иконического знака уступает место абстрагированности графического языка в знаке-индексе (рис. 3). Понимание здесь подчинено формальному выявлению структуры объекта, отвечающей требованиям к визуальным характеристикам знака.

Развитие творческих способностей необходимо для личностной состоятельности любого человека, особенно в социальной сфере. Например, метафоричность языка Б. Пастернак называл почерком большой личности, а Р. Рорти – одним из признаков большого творческого потенциала [10, с. 25]. Психологами доказана взаимообусловленность и тесная функциональная связь интеллектуальных и эмоциональных процессов человеческого мышления и практической деятельности. Ассоциативный механизм памяти нуждается в положительном эмоциональном фоне; процессы ассоциации и диссоциации имеют важнейшее значение в работе воображения [2, с. 112]. Эмоциональные процессы и состояния играют роль регулятора творческой или познавательной активности. Тесно связанные с интуицией, они, как своеобразный барометр, предупреждают о критических точках поиска, сигнализируют об уровне эффективности познавательных и творческих процессов, подготавливают почву для того или иного решения, служат катализатором поиска.

Таким образом, в постнеклассическом художественно-эстетическом образовании актуализированы разнообразные ценности творчества: свобода, самореализация, смыслообразование; и формирование творческих способностей у обучающихся имеет необходимые мировоззренческие предпосылки.

Библиография

1. Сергейчик, Е. М. Философия истории / Е. М. Сергейчик. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД РФ, 2002. – 608 с.
2. Раппопорт, С. Х. От художника к зрителю / С. Х. Раппопорт. – М., 1986. – 289 с.
3. Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества: учебное пособие для вузов / Л. Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический Проект : Культура, 2005. – 302 с.
4. Стариков, П.А. Современные технологии организации творческого процесса : учеб. пособие / П. А. Стариков. – Красноярск : Изд-во Красноярского гос. ун-та. 2005. – 88 с.
5. Одаренность и возраст: развитие творческого потенциала одаренных детей : учеб. пособие /под ред. А. М. Матюшкина. – М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. – 191 с.
6. Крылова, Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н.Б. Крылова. – М., 1990.
7. Поппер, К. Открытое общество и его враги: в 2 т. Т. 1 / К. Поппер – М., 1992.
8. Маритен, Ж. О человеческом знании / Ж. Маритен // Вопросы философии. – 1997. – № 5.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев – М.: Правда, 1989. – 607 с.
10. Рорти, Р. Философия и зеркало природы / Р. Рорти ; пер. с англ. В.В. Целищева. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 320 с.
11. Чернышев, О.В. Формальная композиция: творческий практикум / О.В. Чернышев. – Минск : Харвест, 1999. – 312 с.

Статья поступила в редакцию 09.05.2013

© Савельева Т.Г., 2013

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES IN MODERN-DAY ART AND AESTHETIC EDUCATION

Savelyeva Tatyana G.

PhD (Philosophy), Associate Professor,
Institute of Education, Psychology and Sociology, Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Russia

Abstract

One of the main objectives of art and aesthetic education in information-based society is development of aesthetic awareness in students, training of creative personalities, and active inclusion of art into the development of a personality for the needs of today's society. Hence, a course of art theory and practice in contemporary education is capable of transforming from a highly specialised area of learning into a target of major social importance.

While learning art theory and practicing art, the student is developing creative abilities inseparably linked to the cultivation of his personality, motivation towards creativity and, thus, development of their world outlook. It is assumed that the core of this outlook should be the values of the post-nonclassical picture of the world, the main ones being identity, freedom, creative activity, and critical mind.

The article considers the relationships between extra-art and art creative abilities (selectivity, associativity) and creativity, and identifies signs of creativity. It is noted that the primary signs of creative thinking are closely intertwined. The author states the need to ensure that the above qualities feature the sustainability of an ability.

According to the author, one of the ways to develop creative abilities is development of critical thinking. The precondition to creativity is the strengthening of critical reflexion, allowing one to overcome existing standards, stereotypes, normatives, and to expand and deepen prospects for further activity. At the same time, creativity is not limited to reflexion, consciousness. The development of logical thinking, therefore, should be supplemented to a considerable extent by the development of extra-logical creative abilities.

Key words:

artistic and aesthetic education, creativity, creativity

References

1. Sergeichik, E. M. (2002) Philosophy of history. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg University of the Ministry of Interior of the Russian Federation.
2. Rappoport, S.Kh. (1986) From artist to viewer. Moscow
3. Ermolayeva-Tomina, L. B. (2005) Psychology of art creativity: manual for higher schools. Moscow: Akademicheskoye Proekt: Kultura.
4. Starikov, P.A. (2005) Modern technologies of creative process management. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University.
5. Matyushkin, A.M. (ed.). (2004) Talent and age: development of creative potential in gifted children. Moscow: MPSI; Virinezh: MODEK.
6. Krylova, N.B. (1990) Cultivation of culture in would-be specialist. Moscow: Vysshaya Shkola.
7. Popper, K. (1992) The open society and its enemies: in 2 vol. Vol. 1. Moscow: International Foundation Cultural Initiative Soros Foundation.
8. Maritain, J. (1997) On human knowledge. Voprosy filosofii, No. 5.
9. Berdyaev, N.A. (1989) Philosophy of freedom. The meaning of the creative act. Moscow: Pravda.
10. Rorty, R. (1997) Philosophy and the mirror of nature. Transl. from English by Tselishchev, V.V. Novosibirsk: Publishing House of Novosibirsk University.