

Соколов Максим Владимирович,

доктор педагогических наук, профессор кафедры рисунка, живописи и художественного образования, институт искусств, Новосибирский государственный педагогический университет; 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28; e-mail: maxma63@mail.ru.

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧИМЫХ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКА**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественное творчество, художник декоративного искусства, особенности процесса художественного творчества, качества личности для развития творчества.

АННОТАЦИЯ. В статье подчеркивается важность исследования художественной деятельности в контексте формирования творческих качеств личности. Также рассматривается художественное творчество в узком и широком смысле, что позволяет подробнее исследовать направленность творчества на конечный продукт – произведение искусства. Предлагается определять профессиональное художественное творчество как деятельность студента в области декоративного искусства в процессе создания субъективно нового продукта или произведения, в который вкладываются знания, приобретенные умения и владения. В результате этого процесса рождается художественный образ и проявляется эмоциональное отношение к самому произведению искусства. В работе подчеркивается ряд особенностей, присущих художественному творчеству. Специфика создания продукта в декоративно-прикладном искусстве накладывает свой отпечаток на важные качества личности. Появление новых образов и идей в результате творческого процесса напрямую связывается с воображением и фантазией. Обращается внимание на близость высокой эмоциональной восприимчивости в детском возрасте и у взрослых художников. Существенным является рассмотрение художественного творчества в области изобразительного и декоративного искусства. В заключение предлагается группа значимых качеств для творческого развития личности профессионала, выделенных на основе работы с будущими художниками декоративно-прикладного искусства.

Sokolov Maksim Vladimirovich,

Doctor of Pedagogy, Professor of Department of Drawing, Painting and Art Education, Institute of Arts, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia.

**THE FORMATION OF MEANINGFUL CREATIVE PERSONAL QUALITIES
IN TRAINING ARTISTS**

KEYWORDS: artistic creativity, decorative artist, peculiarities of the process of artistic creation, personal qualities for the development of creativity.

ABSTRACT. The article emphasizes the importance of the study of artistic activity in the context of formation of creative qualities of a person. It also considers artistic creativity in the narrow and broad sense that allows one to explore the orientation of creativity on the final product, which is a work of art. It is proposed to identify professional artistic creativity as student activity in the field of decorative arts in the process of creating a subjectively new product or work, in which he/she puts the obtained knowledge, acquired skills and habits. A new artistic image and an emotional attitude to the work of art are born as a result of this process. The work emphasizes a number of peculiarities inherent in artistic creativity. The specificity of product creation in the decorative applied art leaves its mark on the important qualities of a personality. The emergence of new images and ideas as a result of creative process is directly associated with imagination and fantasy. Attention is drawn to the proximity of high emotional susceptibility in children and in adult painters. Consideration of artistic creativity in the field of fine and decorative arts is believed to be significant enough. In conclusion, the article outlines a group of significant qualities for creative development of personality of a professional, selected on the basis of work with future artists of decorative arts and crafts.

Вопрос о появлении творческой личности, ее жизни и развитии был всегда интересен обществу. Появление новой творческой личности вносило значительные изменения в мир людей, во взаимодействие вещей и людей. Талант, гений восхищал и пугал одновременно своей силой, мощью и своим собственным неординарным подходом к решению, казалось бы, неразрешимых задач и проблем. Поэтому периодичность и условия, в которых появляются творчески одаренные люди, волновали многих. Художественный талант, Божий дар творения в области искусства вос-

хищал и приводил в изумление, казался непредсказуемым и неуправляемым, не находилось ключей к раскрытию природы его появления, остается загадкой, как рождались образы, которые затем преобразовывались в произведения искусства.

В Новом времени интерес к художникам, художественному творчеству у мыслителей и ученых наиболее ярко проявился в эпоху Ренессанса. Это время (XIV–XVI вв.) породило титанов мысли во всех областях знания: Коперник, Джордано Бруно, Колумб. Особенно ярко это выразилось в изобразительном и декоративно-приклад-

ном искусстве: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Донателло, Челлини, Джотто. Всплеск творческой волны великих живописцев, графиков, мастеров прикладного искусства вызван, в первую очередь, иным пониманием места Человека в мире, когда окружающий мир воспринимается уже через призму восприятия его человеком. В это время признается и провозглашается ценность каждой личности, на базе чего формируется устойчивый интерес к самоутверждению индивида как личности, значимой своими трудами и произведениями не только для современников, но и потомков. Леонардо да Винчи и Джорджо Вазари говорят о гениальности, о художественном творчестве как способе создания новых культурных ценностей, о требованиях оригинальности в произведениях искусства. В эпоху Возрождения именно художник, творец становится идеалом личности, олицетворяющим высокие духовные потребности, высшие способности человека и бескорыстное служение своим и общественным идеалам. Наши современные представления о творческой личности, о таланте, гении и художественно-творческой одаренности во многом основываются на воззрениях художников и философов той поры [14].

В поисках возможных путей управления процессом становления творческой активности человека в последнее время пристальное внимание обращено на художественную деятельность. Деятельность в области искусства, ранее считавшаяся уделом лишь избранных, постепенно начинает признаваться особым фактором формирования творческой личности. Известный американский психолог Д. Осборн всегда отстаивал позиции прикладной психологии, целью которой считал обучение приемам творческого мышления. Исследования, проведенные в его лаборатории, убедительно доказали, что занятие каким-либо видом художественного творчества повышает продуктивность творческого мышления и в других областях деятельности [10].

Творческий компонент, присутствующий в изобразительной деятельности, связан, прежде всего, со стремлением личности создать оригинальный, самобытный продукт. В современном понимании художественное творчество рассматривается как акт создания новых эстетических ценностей и в широком, и в узком смысле этого слова. В широком смысле слова – художественное творчество определяют как творение «по законам красоты», присущее в той или иной степени всем видам продуктивной человеческой деятельности [15]. В этой связи широко употребляются такие значения по-

нятия «творчества», как: «творческое отношение к делу», «творческая личность» (в смысле «мыслящая широко, непредвзято»), «художник в своей профессии» (в смысле «человек творческий») [8].

В узком понимании художественное творчество находит свое выражение в творческом исполнении произведений искусства [2; 15]. В этом случае можно говорить о «представителях творческой интеллигенции», «работниках творческого труда», «творческом вузе» и «творческой профессии».

Здесь под профессиональным художественным творчеством мы будем понимать деятельность студента в области декоративного искусства в процессе создания субъективно нового продукта или произведения, в который вкладываются знания, приобретенные умения и владения по изобразительному и декоративно-прикладным видам искусства. В результате рождается художественный образ, проявляется эмоциональное отношение к самому произведению.

Большинство исследователей, рассматривая структуру процесса художественного творчества, выделяют следующие его составляющие:

- 1) наблюдение;
- 2) возникновение замысла (зарождение художественного образа);
- 3) разработка замысла (решение задач образного характера);
- 4) само создание произведения искусства.

Наряду с общими для любого вида творчества чертами, относящимися к структуре процесса, существует ряд особенностей, которые можно разделить на: 1) особенности протекания процесса творчества; 2) творческие особенности самого субъекта; 3) особенности продукта творчества в области искусства; 4) особенности, которые накладывает материал на продукт художественного творчества [9].

Процесс художественного творчества у различных личностей имеет свою специфику. Один художник в период творческого взлета предпочитает ощущать себя в спокойном психическом состоянии, другому необходим прилив сил, третьим необходимо ситуации близкие к стрессовым или предстрессовым. По-разному это отражается и на поведении самого человека: общеизвестны писатели, которые при обдумывании фрагмента литературного произведения постоянно ходят; художники, постоянно ведущие зарисовки, пишут этюды; ювелиры, многократно прорисовывающие орнамент будущего украшения, ведут зарисовки растений или животных. Иными словами, можно говорить о психических и физических особенностях протекания творческого процесса.

Субъектом творчества является худож-

ник, которому, для того чтобы творческий процесс шел более активно, необходимо обладать рядом качеств: проявлять интерес к деятельности в избранном виде искусства; иметь развитое воображение, которым способен управлять; уметь мыслить неординарно, оригинально; проявлять личную заинтересованность при создании произведения [11]. Если в науке при определенном сложении обстоятельств возможно повторение открытия, то в искусстве не было отмечено случая, чтобы была идентичность двух разных произведений искусства. Наоборот, сила воздействия талантливого произведения вызывает к жизни вариации на тему, заданную талантливым художником. Здесь можно упомянуть изображение Венеры, выполненные художниками Возрождения Боттичелли и Рафаэлем. Тем не менее, созданные реплики не несут прямого повтора художественного образа первоначального произведения, а являются его развитием и отражением иного видения. Индивидуальность художника в огромной степени находит отражение в художественном образе. Величие личности творца находит свое воплощение в его произведении.

Если же говорить о специфике результата труда в области искусства, то необходимо отметить, что произведение искусства отличается: во-первых, изяществом исполнения, которое подчеркивает мастерство художника; во-вторых, простотой форм и ясностью содержания, демонстрирующих концептуальную целостность произведения; в-третьих, оригинальностью и новизной, новым подходом к решению вечных тем искусства. Первая и третья из выделенных специфик продукта творчества находятся в тесной связи с художественными материалами. Процесс подготовки художника длителен еще и потому, что достаточное время занимает освоение средств выразительности в данном виде искусства, в нашем случае прикладном. Декоративно-прикладное искусство в огромной степени в освоении является сложным, поскольку опирается на традиционные, непростые технологии и технологические приемы, которые нельзя обойти.

Декоративные свойства того или иного материала как бы «ведут» за собой творческую мысль художника. С одной стороны, такая жесткая взаимосвязь со средствами выражения замысла сдерживает полет фантазии (но только в случае слабого владения ими), а с другой – позволяет автору, произвольно экспериментируя с сочетаниями материалов и технологиями, находить неисчерпаемый источник для развития воображения. А это вторая из выделенных специфик результатов творческого труда [4].

Психологической основой процесса творчества в области художественной деятельности является воображение, которое разные исследователи определяли как особую психическую силу, как способность, как состояние сознания, как процесс [7]. Отличие воображения от восприятия состоит в том, что в воображении всегда есть элемент фантазии, вымысла [Там же]. Выделяют два основных вида воображения: репродуктивное (или воссоздающее) и продуктивное (творческое). В репродуктивном (воссоздающем) воображении главная установка направлена на точное, адекватное воспроизведение объекта. Воссоздающее воображение предполагает воспроизведение на основе описания, рассказа, чертежа, символа или знака каких-либо образов или состояний. Это не означает, что в воссоздающем воображении отсутствует момент творчества: он имеет место, но не определяет содержание возникающих образов.

Такой тип воображения помогает художнику войти в определенное творческое состояние (часто восприятие музыкального или литературного произведения помогает решить композиционную или идейную задачу в изобразительном искусстве). С другой стороны, художник сам часто пользуется языком символов, орнаментальных схем и групп, имеющих определенное семантическое значение, для того чтобы вызвать у искусленного зрителя направленные ассоциации. Поэтому важным элементом творчества является не только наличие такого воображения у творца, но и умение пользоваться им для стимулирования творческого процесса. В этом контексте можно говорить о переносе или транслировании (переводе) художественных образов, нашедших отражение в одном виде искусства (музыке, танце, скульптуре), в другой вид искусства или жанр (живопись, декоративное искусство). Особенность заключается в том, что для стимулирования собственного воображения необходим импульс со стороны образов, уже созданных, переработанных другим художником. Однако для того, чтобы получить импульс к собственному творчеству, у художника на высоком уровне должна быть развита впечатлительность, присутствовать повышенная эмоциональность. Это не только врожденное чувство, но и развиваемое. Наибольший эффект дает соприкосновение с произведениями высокого уровня при глубоком знании символического языка искусства.

Творческое же воображение предполагает самостоятельное создание образа, вещи, признака, не имеющих аналогов, и в этом смысле является определяющим для художественного творчества. В отличие от репродуктивного, в творческом воображе-

нии ведущее место принадлежит установке на создание нового. Именно по этому признаку продуктивное воображение расценивается как тождественное фантазии. «Не всякое воображение есть фантазия, но всякая фантазия – воображение, его высшая форма... В фантазии способ связи, сочетания образов объективной реальности носит более свободный, самостоятельный характер. Именно поэтому фантазия не имеет прямого прототипа в действительности, выступает как продуктивное воображение» [4, с. 6]. На ведущую роль фантазии в формировании личности художника указывают и великие мастера кисти. Так, И. И. Левитан отмечал: «из непосредственного снимка с нее (природы) выйдет жалкая, бессильная копия. Она позволяет приблизиться к себе только путем творческой фантазии. Иначе было бы слишком просто быть художником» [Там же, с. 213].

Считается, что воображение и фантазия активно проявляются именно в детском возрасте [3]. В этот период знания у ребенка о внешнем мире достаточно скудны, логическое мышление не развито, ребенок сплошь и рядом обесценивает важнейшие связи между предметами и явлениями. Мы уверены, что именно поэтому творческое воображение художника и детское воображение так часто связывают между собой, проводя параллели [6; 8]. Выделяя качества, присущие творческой личности, говорят об «открытом», детском восприятии мира и «игре воображения». Здесь также необходимо подчеркнуть важную роль яркого впечатления от осваиваемого мира, эмоциональной открытости, которые характерны и для художника, и для ребенка.

Проведя прямые аналогии, можем говорить о том, что предлагаемые качества, характерные для любой творческой личности, приобретают особое значение для художественного творчества. Характеризуя творческую активность студентов в процессе освоения профессии художника декоративно-прикладного искусства, можно отметить, что эта активность определяется двумя зависящими друг от друга компонента-

ми: творческим отношением студента к данному виду деятельности и результатом творческого процесса, выраженного в продуктах деятельности.

Итак, к качествам личности, имеющим определяющее значение для развития художественного творчества у студентов в период обучения мы относим:

1. Посвящение себя процессу создания произведений декоративного искусства, через осознание этого процесса как призвания.

2. Трудолюбие и постоянный поиск нового, опирающийся на стремление к самосовершенствованию в профессионально-художественной деятельности в области изобразительного или декоративно-прикладного искусства.

3. Уверенность в своих силах, подкрепленная творческим ростом, участием в выставках в рамках вуза, города, региона, страны.

4. Гибкость как способность изменяться в изменяющихся условиях, самостоятельно ставить цели и добиваться их выполнения.

5. Оригинальность, основывающаяся на богатом воображении и развитой фантазии.

6. Профессиональное владение небывальным специфическим языком художественных образов, присущих изобразительному и выбранным видам прикладного искусства [13].

7. Ясность восприятия (внимательное всматривание), видение ситуации с разных сторон, что позволяет предлагать оригинальные эскизы и конструктивные решения.

8. Впечатлительность, эмоциональная восприимчивость к ярким положительным образам, в том числе и в других видах искусства.

Развитие в студентах этих качеств, способствует росту их художественного мастерства, профессиональному становлению их как мастеров прикладного искусства. Опыт подготовки художников декоративно-прикладного искусства в Магнитогорском государственном университете и Новосибирском государственном педагогическом университете (в общей сложности в течение 30-ти лет) подтверждает это.

ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л. С. Психология искусства. М. : Искусство, 1986. 573 с.
2. Горбунова Г. А., Савельева О. П. Методика изучения народных художественных промыслов в общеобразовательной школе с применением рабочих тетрадей // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 268. URL: www.science-education.ru/111-10742 (дата обращения 25.11.2015).
3. Игнатъев С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : учебное пособие для вузов. М. : Академический проект : Фонд «Мир», 2007. 208 с.
4. Левитан И. И. Письма. Документы. Воспоминания. М. : Искусство, 1956. 289 с.
5. Лук А. Н. Психология творчества. М. : Наука, 1978. 125 с.
6. Московская школа дизайна. Опыт подготовки специалистов в МГХПУ (б. Строгановское) : методические материалы ВНИИТЭ, 1991. 180 с.
7. Немов Р. С. Психология. М. : Просвещение, 2003. Т. 1. 221 с.
8. Новоселов С. А., Трифонова О. В. Комплексное развитие творческих способностей учащихся // Инновационные проекты и программы в образовании. 2008. № 6. С. 25–30.

9. Праздников П. А. Процесс художественного творчества. Л. : Знание, 1977. 39 с.
10. Рождественская Н. В. Психология художественного творчества. СПб., 1995. 272 с.
11. Рябинова С. В. Профессиональная подготовка будущих художников декоративно-прикладного искусства // Сибирский педагогический журнал. 2015. № 15. С. 287–295.
12. Соколов М. В. Формирование профессиональной направленности студентов художественно-графических факультетов на занятиях декоративно-прикладным искусством: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2003. 349 с.
13. Соколова М. С. Особенности моделей подготовки мастера и художника декоративно-прикладного искусства // Вестник Московского государственного областного университета. Серия : Методика обучения изобразительному и декоративному искусству. 2007. № 2. С. 36–40.
14. Челлини Бенвенуто. Жизнь Бенвенуто. URL: www.rgo-sib.ru/book/kniga/91.htm (дата обращения 17.02.2016).
15. Эстетика. Словарь / Под ред А. А. Беляева. М, 1989. 447 с.

L I T E R A T U R A

1. Vygotskiy L. S. Psikhologiya iskusstva. M. : Iskusstvo, 1986. 573 s.
2. Gorbunova G. A., Savel'eva O. P. Metodika izucheniya narodnykh khudozhestvennykh promyslov v obshcheobrazovatel'noy shkole s primeneniem rabochikh tetradey // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2013. № 5. S. 268. URL: www.science-education.ru/111-10742 (data obrashcheniya 25.11.2015).
3. Ignat'ev S. E. Zakonomernosti izobrazitel'noy deyatel'nosti detey : uchebnoe posobie dlya vuzov. M. : Akademicheskii proekt : Fond «Mir», 2007. 208 s.
4. Levitan I. I. Pis'ma. Dokumenty. Vospominaniya. M. : Iskusstvo, 1956. 289 s.
5. Luk A. N. Psikhologiya tvorchestva. M. : Nauka, 1978. 125 s.
6. Moskovskaya shkola dizayna. Opyt podgotovki spetsialistov v MGKhPU (b. Stroganovskoe) : metodicheskie materialy VNIITE, 1991. 180 s.
7. Nemov R. S. Psikhologiya. M. : Prosveshchenie, 2003. T. 1. 221 s.
8. Novoselov S. A., Trifonova O. V. Kompleksnoe razvitiye tvorcheskikh sposobnostey uchashchikhsya // Innovatsionnye proekty i programmy v obrazovanii. 2008. № 6. S. 25–30.
9. Prazdnikov P. A. Protsess khudozhestvennogo tvorchestva. L. : Znanie, 1977. 39 s.
10. Rozhdestvenskaya N. V. Psikhologiya khudozhestvennogo tvorchestva. SPb., 1995. 272 s.
11. Ryabinova S. V. Professional'naya podgotovka budushchikh khudozhnikov dekorativno-prikladnogo iskusstva // Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2015. № 15. S. 287–295.
12. Sokolov M. V. Formirovaniye professional'noy napravlennosti studentov khudozhestvenno-graficheskikh fakul'tetov na zanyatiyakh dekorativno-prikladnym iskusstvom: dis. ... d-ra ped. nauk. M., 2003. 349 s.
13. Sokolova M. S. Osobennosti modeley podgotovki мастера i khudozhnika dekorativno-prikladnogo iskusstva // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya : Metodika obucheniya izobrazitel'nomu i dekorativnomu iskusstvu. 2007. № 2. S. 36–40.
14. Chellini Benvenuto. Zhizn' Benvenuto. URL: www.rgo-sib.ru/book/kniga/91.htm (data obrashcheniya 17.02.2016).
15. Estetika. Slovar' / Pod red A. A. Belyaeva. M, 1989. 447 s.