

Е. Г. Калюжная

г. Екатеринбург, Россия

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: художественно-творческая деятельность, субъект творческой деятельности, педагогический потенциал художественно-творческой деятельности.

АННОТАЦИЯ. Художественно-творческая деятельность определяется как обладающий потенциалом для самоактуализации личности вид ее активности, направленный на создание и/или восприятие произведения искусства, продуктов художественного творчества с целью генерирования новых смыслов, внесения новизны в уже имеющийся продукт деятельности средствами художественного освоения мира. В статье рассмотрена возможность использования художественно-творческой деятельности в качестве педагогического средства (средства обучения). Применительно к художественно-творческой деятельности ее педагогический потенциал может быть определен как совокупность ценностных оснований, содержательных и научно-методических средств, обеспечивающих развитие креативного мышления студентов вуза и формирующих способность творческого поиска решения профессиональных задач.

E. G. Kalyuzhnaya

Yekaterinburg, Russia

ART AND CREATIVE ACTIVITY: CONCEPT, STRUCTURE, PEDAGOGICAL POTENTIAL

KEYWORDS: art and creative activity, subject of creative activity, vocational training, pedagogical potential.

ABSTRACT. Art and creative activity is the type of activity of the personality directed to creation and/or perception of a work of art and products of art creativity. The purpose of this activity is creation of new meanings, entering of novelty into already available activity product means of art development of the world. In article the author considers the possibility of use of art and creative activity as pedagogical means (tutorial). Pedagogical potential of art and creative activity can be determined as set of the valuable bases, the substantial and scientific and methodical means providing development of creative thinking of the students of higher education institution and forming ability of creative search of the solution of professional tasks.

По М. С. Кагану, деятельность является атрибутивным свойством субъекта, отличающим его от объекта. Ученый разграничил понятия «активность» (атрибут жизни), «жизнедеятельность» (высшая форма биологической активности) и «деятельность человека» (высшая форма активности, которая имеет социокультурное содержание, охватывает и практику и духовные аспекты активности – мышление, воображение, переживание, предвидение) [7. С. 339-340]. Деятельность субъекта предполагает осознан-

ность осуществления, но не исключена и роль интуиции, бессознательных проявлений (например, в творческом процессе). По мнению философа, творческие потенции деятельности делают ее «культурогенной силой». Деятельность человека порождает культуру как форму человеческого бытия.

Имманентной культуре характеристикой деятельности при этом становится творчество. Творчество определяется как создание нового результата созидательной деятельности, генерирование уже

существующих ценностных смыслов и обретение новых, получение неочевидного (нетривиального) результата, обнаружение нестандартных решений, реализация человеком собственной индивидуальности [15].

При множественности дефиниций творчества: «творчество – категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции» [18], творчество – «практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, материальные продукты)» [2], – объединяет их понимание творчества как деятельности человека по преобразованию действительности (как природной, так и социальной), завершающейся «созданием нового оригинального продукта»; процесса «конструктивных преобразований информации и созидания инновационных результатов, субъективно и объективно значимых» [18. С. 137-138].

Творчество традиционно рассматривается как единство процесса и результата. Процесс творчества сочетает логические и интуитивные, сознательные и бессознательные компоненты, в самом процессе традиционные познавательные элементы психики (восприятие, память, представления и др.) приобретают вектор творческой направленности (формируется не просто мышление или воображение, а творческое мышление, творческое воображение). Творчество как продукт отличают такие характеристики, как сочетание материального и духовного выражения, новизна, оригинальность.

Понятие «творчество» соотносится с понятием «креативность», но не тождественно ему. Если творчество как процесс приводит к созданию нового, то креативность, скорее, следует рассматривать как «потенциал, внутренний ресурс человека, его способность отказаться от стереотипных способов мышления или

способность обнаруживать новые варианты решения проблем <...> способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению и поведению, осознанию и развитию своего опыта» [20. С. 24].

Понятие «художественная деятельность» традиционно связывается с понятием «искусство», под которым понимают художественное творчество и его результаты (художественные ценности), а также художественное восприятие явлений действительности и произведений искусства (духовных ценностей). Художественная деятельность является особым видом человеческой активности, главным содержанием которой является создание, хранение, функционирование и передача духовных ценностей.

Творческая деятельность связана с поиском идеала, образца, способов обновления стереотипов. С. П. Ломов, рассматривая художественную деятельность в традиции системного подхода, выделяет характеристики (принципы, условия) художественной деятельности и ее элементы как системы (логическую структуру: субъект, объект, формы, средства, методы деятельности, ее результат) и временную структуру (этапы) [10].

Под субъектом деятельности в общем смысле понимается индивид как производитель предметно-практической деятельности, источник познания окружающей действительности, самосознующее начало собственной активности, направленный на объект. На философском уровне у субъекта деятельности разграничивают всеобщие универсальные характеристики как социального существа (т.н. коллективный субъект) и индивидуальные уникальные особенности, свойственные отдельному индивиду.

В исследованиях по проблеме творчества описываются следующие личностные характеристики субъекта творческой деятельности: творческая активность (Д. Б. Богоявленская, В. А. Петровский); мотивационно-ценностная ориентация на творчество (В. Н. Дружинин); «эмоциональная креативность» (Е. Л. Яковлева), то

есть способность к глубоким эмоциональным переживаниям и осознание собственных эмоциональных реакций и состояний, указывающих на индивидуальное отношение к происходящему; творческое восприятие мира и его художественно-образное отражение языком искусства («отражение сердца художника на всех предметах, которых он касается» [3. С. 123]); созидательная творческая уникальность, проявляющаяся в процессе и в результате творческой деятельности (Е. П. Варламова, С. Ю. Степанов).

К родовой сущности субъекта творческой деятельности относятся творческие способности (комплекс свойств личности, обеспечивающий новизну и оригинальность результата творческой деятельности [18. С.135]), которые могут различаться по степени развития. И. Я. Лойфман, например, выделял три уровня развития творческих способностей субъекта: 1) продуктивно-репродуктивный: способности копировать, компилировать; 2) генеративный: способности создавать новые варианты на основе данных элементов и правил; 3) конструктивно-инновативный: способности создавать радикально новое [9. С. 40].

Для художественного творчества требуются особые личностные характеристики субъекта художественной деятельности, который в широком смысле слова является творцом, художником: образное мышление, воображение, фантазия, нестандартный подход к решению творческих задач, стремление к эстетическому преобразованию реальности, эмоциональная лабильность, чувство эмпатии, сопереживания.

Объектом художественной деятельности является художественное произведение (произведение искусства) – предмет, материальный продукт, обладающий эстетической ценностью, творческий продукт. Творческий продукт, созданный в результате целенаправленной созидательной активности на основе проявления интеллектуально-духовных способностей личности, может обладать «стремящейся к нулю» непосредственной

полезности, однако иметь при этом «высокую общественную (социальную) полезность, представляя собой дополнительное культурное благо» [8. С. 7]. Продуктам художественного творчества в меньшей степени свойственна утилитарная функция, поскольку оно не так, как другие виды творчества (научное или техническое, например), связано с рациональностью как характеристикой практических действий человека. Эстетическое начало художественного творчества выражается через такие свойства продуктов творчества, как соразмерность, целостность, способность вызвать эмоциональный отклик. Впечатление от результатов художественного творчества оказывается эстетически «очищенным» одухотворенным эмоциональным переживанием.

Продуктом художественного творчества можно назвать художественный образ – результат объективации субъектом творчества какого-либо явления средствами того или иного вида искусства. Художественный образ определяется в эстетике как «воспроизведение целостности предмета в определенной системе знаков» [16. С. 23], репрезентирующий определенную реальность. В системе отношений между реальностью, с одной стороны, и художником и создаваемым им художественным образом – с другой, возникает принцип единства художественного отражения: художник создает «другую реальность» (А. Ф. Еремеев), выражая при этом себя. Для художественного произведения характерна диалектика личностно-индивидуального и социально-общественного: единство отражения и выражения образует суть художественного моделирования действительности.

Художественное моделирование происходит с помощью средств, методов, форм художественной деятельности. Художник с помощью материально-технических средств, преобразуя природные или искусственные образования, придает им новые эстетические и художественные качества. Информационно-технические средства: фотография, кино, радио, телевидение, компьютерная гра-

фика и анимация – раздвигают границы возможностей художественной деятельности. Логические средства в художественной деятельности важны для композиционных решений произведений и для рационализации формы, когда через комбинацию формальных элементов достигается красота [19]. Языковые средства художественной деятельности – это особая знаково-символическая система изобразительно-выразительных средств, используемых определенным видом искусства.

Методы художественной деятельности понимаются как способы художественно-творческого освоения действительности, реализуемые через стили. Художественный стиль обусловлен эстетическими принципами художественного метода и отражает относительно устойчивую общность основных идейно-художественных признаков творчества. Индивидуальный стиль – это система выражения характерных для мастера творческих особенностей, что зависит от специфичности индивидуального художественного видения и осмысления мира.

К формам художественной деятельности относятся формы эстетической коммуникации (выставки, музеи, спектакли, концерты), формы организации художественного образа (виды искусств). Виды искусства – это исторически сложившиеся формы творческой деятельности, обладающие способностью художественной реализации жизненного содержания и различающиеся по способам ее материального воплощения (слово в литературе, звук в музыке, пластическое и колористическое в изобразительном искусстве и т. д.). В рамках каждого конкретного вида искусства формами организации художественных произведений выступают жанры – относительно устойчивые, повторяющиеся художественные структуры, исторически сложившиеся на основе художественных норм, традиций и настраивающие на соответствующие ожидания в восприятии произведения искусства.

Собственно использование арсенала средств, методов, форм художественной деятельности и позволяет субъекту этой деятельности создавать продукты художественного творчества.

На основании приведенных выше определений соответственно художественной и художественно-творческой деятельности можно вывести «инвариантную» дефиницию. *Художественно-творческая деятельность* – это обладающий потенциалом для самоактуализации личности вид ее активности, направленный на создание и/или восприятие произведения искусства, продуктов художественного творчества с целью генерирования новых смыслов, внесения новизны в уже имеющийся продукт деятельности средствами художественного освоения мира.

Особенность художественно-творческой деятельности выражается именно в художественно-образном освоении действительности в единстве познания, творчества, самовыражения субъекта данной деятельности. Благодаря потенциалу, реализующему возможности для самоактуализации личности, позволяющие ей почувствовать себя «источником движения», художественно-творческая деятельность может выступать идеальным средством (знаком). Как идеальное (знаковое) средство художественно-творческая деятельность будет характеризоваться своей подчиненностью цели, наличием смысла, «слитностью» с субъектом деятельности, осознанностью и произвольностью творчества, включенностью в коммуникативный процесс между автором художественного творчества и его адресатом.

Особенность художественно-творческой деятельности выражается именно в художественно-образном освоении действительности в единстве познания, творчества, самовыражения субъекта данной деятельности. Обладая таким потенциалом, художественно-творческая деятельность в системе высшего образования способна стать одним из средств «творческого, когнитивного, эмоцио-

нального, эстетического и социального развития < > молодежи», то есть педагогическим средством.¹ В научной литературе отсутствует единая трактовка понятия «педагогическое средство» («средство обучения»). К педагогическим средствам относят в общепринятом смысле приёмы, методы воздействия на что-либо для достижения определённого результата и предметы, приспособления (или их совокупность), необходимые для осуществления деятельности. В педагогической или учебной деятельности это могут быть и наглядные пособия, и технические средства, и методы обучения и воспитания, и тому подобное, вплоть до интонации самого преподавателя.² Л. С. Выготский, например, к средствам обучения относил наряду с речью, письмом, схемами, условными обозначениями и произведения искусства, включая тексты художественной литературы (речевое изложение в виде абстрактных символов – знаков).³

В. С. Ильин высказал мнение о том, что для понимания различных категорий средств в педагогике необходим единый в философском аспекте подход к рассмотрению средства через его подчинения цели. Педагогические средства нужно определять с позиции их положительного влияния «на развитие отдельных компонентов личности в единстве с развитием личности в целом – ее целостности, разносторонности, гармоничности», поскольку такое развитие личности и является целью образования и воспитания.⁴ Для реализации избранной цели выбор педагогических средств должен отражать полноту ценностей современного общества: в учебно-воспитательном

контексте высшей школы необходимо моделировать все многообразие системы социокультурных, экономико-производственных, психолого-управленческих процессов современного общества, что и предполагает реализацию целостного подхода к обучению и развитию личности.

В контексте данной работы понятие «педагогическое средство» предлагается понимать в соотношении с понятиями «цель», «субъект деятельности», «деятельность», последняя и предполагает определенный способ и средства ее осуществления. На основании вышесказанного педагогические средства могут рассматриваться в контексте своей подчиненности цели деятельности и управляемости субъектом деятельности. Соответственно среди педагогических средств могут быть выделены материальное средство как инструмент и идеальное средство как знак.

Знаком в общем понимании является «взятый из природного окружения человека или специально созданный им предмет или действие, которое наделяется значением, смыслами по особому, оговариваемому, а потому известному участникам коммуникации условию».⁵ Однако, знаки, по существу, – «это психические феномены, потому что сцеплены коллективным сознанием, согласием с предметами через психические ассоциации. Это абстрактные реальности».⁶ Для психического феномена является характерным, что одна часть средства, обращенная к предмету, обычно осознаётся, благодаря чему осуществляемое действие в целом остается сознательно управляемым. Но психический феномен, в отличие от средства-орудия, направлен еще и на субъекта деятельности. Поэтому у педагогического средства как знака первичным является смысл. Придание смысла предметам, ситуациям, деятельности как раз и позволяет субъекту почувство-

1 Сеульская повестка дня «Цели развития образования в области искусств» / ЮНЕСКО. Вторая Всемирная конференция по образованию в области искусств. Сеул, 2010.

2 Ильин В. С. средства формирования всесторонне развитой личности как педагогическая категория // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. №7. С.4-8.

3 Выготский Л.С. Педагогическая психология- М.: АСТ, Астрель, Люкс, 2005.

4 Ильин В. С. средства формирования всесторонне развитой личности как педагогическая категория // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2012. №7. С.5.

5 Лободанов А.П. Основы семиотики. Семиотика искусства. Вып. 1. М., 2007. С. 27.

6 Кривоносов А. Т. Философия языка. М. – N-York: Издательский центр «Азбуковник», 2012. С. 20.

вать себя субъектом этой деятельности. «Там, где мы чувствуем себя источником движения, мы приписываем личный характер своим поступкам...» – писал Л. С. Выготский.⁷

Благодаря потенциалу, реализующему возможности для самоактуализации личности, позволяющие ей почувствовать себя «источником движения», художественно-творческая деятельность может выступать идеальным средством (знаком). Как идеальное (знаковое) средство художественно-творческая деятельность будет характеризоваться своей подчинённостью цели, наличием смысла, «слитностью» с субъектом деятельности, осознанностью и произвольностью творчества, включённостью в коммуникативный процесс между автором художественного творчества и его адресатом.

Художественно-творческая деятельность – с одной стороны, вид активности личности, содержанием и смыслом которой является создание эстетических ценностей, обладающих самостоятельным значением; с другой – разновидность социально-культурного творчества для сообщения эстетической ценности материальным объектам утилитарного (внехудожественного) назначения с помощью художественных средств выражения.

Следовательно, художественно-творческая деятельность способна быть средством для осуществления какой-либо другой деятельности, например, педагогической, в том числе в сфере профессионального образования.

То, что позволяет художественно-творческой деятельности становиться педагогическим средством, раскрывается через понимание ее педагогического потенциала. Применительно к художественно-творческой деятельности ее педагогический потенциал может быть определен как совокупность ценностных оснований, содержательных и научно-методических средств развития креативного мышления студентов, их способно-

сти и готовности к творческому поиску в решении профессиональных задач.

⁷ Выготский Л. С. История развития высших психических функций Текст. / Л.С. Выготский. // Собр. соч. в 6 т. / Гл. ред. А. В. Запорожец. – М.: Педагогика, 1982–1984. Т. 3. С. с.227.

ЛИТЕРАТУРА

1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002. 185 с.
2. Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003. 672 с.
3. Боров Ю.Б. Эстетика. В 2 т. Т. 1. – 5-е изд., допол. – Смоленск: Русич, 1997. 576 с.
4. Дружинин В.Н. Творчество: природа и развитие. Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2005. Т. 2. № 3. С. 91–107.
5. Еремеев А. Ф. Границы искусства. – М.: Искусство, 1987. 319 с.
6. Ильин Е. П. Психология творчества, творчества, креативности, одаренности. – СПб: Питер, 2009. 433 с.
7. Каган М. С. Деятельность // Теоретическая культурология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, РИК, 2005. С. 339-340.
8. Кошкина М. В. Формирование экономического механизма творческой деятельности в некоммерческом секторе культуры и искусства: автореф. дис. ...д-ра экон. наук: 08.00.05 / Кошкина Марина Витальевна. – СПб., 2010. 35 с.
9. Лойфман И. Я., Руткевич М. Н. Основы гносеологии. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. 152 с.
10. Ломов С. П. Методология художественной деятельности // Инновационные проекты и программы в образовании. 2013. №2. С.49-52.
11. Новиков А.М. Методология художественной деятельности. – М.: Издательство «Эгвес», 2008. 72 с.
12. Перельгина Е.Б. Психология имиджа. – М.: Аспект Пресс, 2002. 223 с.
13. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. Ростов на/Д: Феникс, 1996. 512 с.
14. Психология творческой уникальности человека: Рефлексив.-гуманист. подход / Варламова Евгения, Степанов Сергей ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии – М.: Ин-т психологии РАН 2002. 203 с.
15. Сагатовский В. Н. Аксиология творчества // Наука. Искусство. Культура . 2012. №1. С.58-63.
16. Скиба В. А., Чернец Л. В. Художественный образ//Введение в литературоведение/ Под ред. Чернец Л. В. – М.: Высш.шк., 2004. URL: <http://kostromka.ru/revyakin/literature/458.php> (дата обращения 10.01.2016)
17. Творчество // Новая философская энциклопедия. [Электронный ресурс]: URL: <http://iph.ras.ru/elib/2957.html> (дата обращения 10.01.2016)
18. Творчество: теория, диагностика, технология: Словарь-справочник для специалистов в области образования, инноваций и гуманитарных технологий в социальной сфере / Под ред. Т. А. Барышевой. СПб.: Изд-во.ВВМ, 2014. 380 с.
19. Хогарт У. Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987. 256 с.
20. Художественное образование в Российской Федерации: развитие творческого потенциала в XXI веке: аналит. доклад – Arts Education in the Russian Federation: Building Creative Capacities in the 21st Century: analytical report / Л.Л. Алексеева и др. ; Рос. ин-т культурологии и др.; отв. ред. К.Э.Разлогов. – М., 2011. 72 с.
21. Яковлева Е. Л. Развитие творческого потенциала личности как цель образования // Мир психологии. 1996. № 2. С. 145–151.