

Виданова Елена Алексеевна,
аспирант направления «Образование и педагогические науки», преподаватель кафедры графики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
vidanova.elena@yandex.ru

Сеничкина Екатерина Витальевна,
преподаватель кафедры графики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар
senichkina-k@yandex.ru

Творчество в контексте высшего художественно-педагогического образования

Аннотация. В статье говорится об основных тенденциях в представлении современной и классической гуманитарной науки о природе творчества и творческой деятельности, а также её структурных составляющих. В статье обозначаются общие направления в организации учебного процесса высшего художественного образования, а также даются психолого-педагогические рекомендации по работе со студентами-художниками и формированию их творческого восприятия натуры.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, художественно-педагогическое образование, высшее образование, педагогика искусства.

Раздел: (01) отдельные вопросы сферы образования.

Практическая учебно-творческая деятельность лежит в основе художественного образования. Соответственно, его целью является не просто передача специальных знаний и навыков, а в первую очередь вовлечение будущих художников в творческую деятельность. Как для художника, так и для художника-педагога центральным понятием в профессиональной и духовной жизни является творчество. Учебный процесс на художественно-графических факультетах, в училищах и академиях художеств направлен на передачу знаний о механизмах и продуктах творчества будущим художникам.

Психология к явлению творчества чаще всего подходит как к подсознательному процессу, возможность исследования которого встречает много проблем и затруднений на своем пути. Например, можно встретить схемы и этапы творческой деятельности, в которых творческий акт называют «черным ящиком». Педагогика же, являясь более прикладной наукой, обязывает себя подходить к вопросам творчества и творческой деятельности более решительно и ищет определения, составляет схемы, выделяет этапы для их свободного функционирования на практике.

О творчестве сказано много. Для этой темы характерна эмоциональность лексики. Говоря о творчестве, ученые не могут не связать эту тему с основными экзистенциальными вопросами. Достаточно наглядно подтверждает это следующие слова основоположника советской психологической и педагогической науки Л. С. Выготского: «Жизнь раскрывается как система творчества, постоянного напряжения и преодоления, постоянного комбинирования и создания новых форм поведения. Таким образом, каждая мысль, каждое движение и переживание являются стремлением к созданию новой действительности» [1].

И конечно же, исследования творчества как особого психического состояния человека обозначают тесную связь творчества и искусства: «В искусстве как сконцентрированном выражении творческой стороны человеческой деятельности острее стоит и вся проблематика

творчества. Именно в искусстве профессиональная успешность является прежде всего творческой, причем в большей степени, чем в любой другой области человеческой деятельности» [2]. Иными словами, способность к творчеству показывает уровень развития сформированности профессиональных качеств художника и художника-педагога.

Темы творчества и искусства объединяет неоднозначность, размытость границ исследования, их бессознательная природа, сложная для объективных определений. Нередко понятия «человек искусства» и «творческий человек» употребляют в равных значениях.

Л. С. Рубинштейн отличает творческую личность от личности заурядной по её способности к «преобразованию данного»: «Одни до такой степени скованы ситуацией, так подчинены данному, что всякое мысленное преобразование его представляет для них значительные трудности... Для других всякая данная ситуация – это не столько непреложная данность, которая должна быть сохранена в своей неприкосновенности, сколько исходный пункт и материал для преобразующей деятельности» [3].

Профессор психологии в Университете имени Рене Декарта Тодд Любарт, исследуя креативность, формулирует следующие характерные для креативной личности качества: «настойчивость, толерантность к неопределенности, открытость новому опыту, индивидуализм, склонность к риску, психотизм» [4].

Д. Б. Богоявленская также связывает художественное творчество и интеллектуальную активность. Автор рассматривает «художественное видение» как специфическую форму интеллектуальной активности, которая позволяет проникнуть за значения, слова и описания явлений окружающей действительности [5]. Результатами подобного познания мира художник бессознательно делится и со зрителем через свои работы. Таким образом, искусство приобретает познавательную функцию. Это подтверждает мысль о том, что по настоящему творческая личность как результат художественно-педагогического образования – это личность в первую очередь активная интеллектуально.

Роль искусства как инструмента познания давно известна: и зритель, и художник являются субъектами этой познавательной деятельности. Искусство для художника – своеобразный инструмент познания и нравственного воздействия на мир.

Знания, кругозор, эрудированность, теоретический и визуальный опыт немаловажны как для художника, так и для зрителя. Чем глубже знания зрителя, тем больше он увидит в произведении искусства, картине, тем ответственней он подойдет к критическим комментариям по поводу увиденного.

Действительно, творчество включает в себе познавательную функцию. Творческая личность – это личность с высокой степенью познавательной инициативы. Прежде чем открыть новый закон, поставить актуальный для какой-либо сферы вопрос, она проводит большую сознательную и бессознательную работу по изучению проблемы. В ином случае невозможны поиски новых стилей и способов ее решения. Это можно проиллюстрировать на примере жанра городской пейзаж. Основные задания должны быть отделены от вводных заданием теоретического, аналитического характера – поиск, подборка и презентация иллюстративных примеров городского пейзажа и т. д. Это объясняется психологическими особенностями творческого процесса, а именно обязательным этапом инкубации – подсознательной работы художника. Работа по преобразованию и стилистическим дополнениям городских сюжетов должна следовать лишь за этапом познания городской среды.

Необходимо отметить, что в современной научной литературе личность творца, личность субъекта также выделяется наравне с «продуктом» творческой деятельности. Иными словами, можно говорить о том, что целью и результатом творческой деятельности является не только «новый продукт» в значении идеи, предмета материальной или духовной культуры, но и личность, которая выступает в роли субъекта этой деятельности, личность, которая должна претерпеть определенные изменения и стать более креативной [6].

Будучи свидетелями и участниками искусства XXI в. и зная итоги XX в., помимо «продукта» творчества и личности субъекта этой деятельности теперь уже мы должны говорить и о самом творческом процессе как самоцели.

Очень часто «творчество» и «креативность» используют в одном значении. В. Н. Петрова и А. Н. Петров определяют отличие «креативности» от «творчества» участием «памяти внимания» в этих процессах: «Творчество – это целенаправленная обработка невербальной информации без участия памяти внимания» [7], а креативность – это «целенаправленная обработка невербальной информации с участием памяти внимания; формирование шаблонов творчества» [8].

Рассмотрев понятия «процесс творческой деятельности», «личность творца» или «творческая личность», мы подошли к последнему пункту – условиям и среде, которые обеспечивают степень эффективности этой деятельности, определенным образом влияя на её процесс и субъект. Задумываясь об условиях обеспечения этой деятельности, необходимо вспомнить об её основной цели – изменении субъекта, создании творческой личности. И это формулирует основной для педагогики вопрос: какими методами воспитать творческую личность? Какими способами сформировать в ней креативные качества? Достаточно ясно и просто на этот вопрос отвечает следующее определение: «Креативные качества – это то, что изменяется в человеке, когда он занимается творчеством» [9], то есть, чтобы личность стала творческой, её необходимо включить в творческую деятельность.

Условия и среда для творческой деятельности как структурный элемент воплощаются в правильной профессиональной организации этой деятельности, которая должна содержать основным пунктом включение будущей творческой личности в творческую деятельность, формирование опыта творческой деятельности студента. И здесь у преподавателя встает задача формулировки учебного задания, наиболее приближенного к современным художественным практикам, характерным для профессионального образа жизни и работы художников.

В контексте художественного образования на ХГФ это может означать вовлечение в новые для начинающего молодого художника процессы печатной графики [10, 11], книжной иллюстрации [12], станковой живописи [13, 14], а также многочисленных техник декоративно-прикладного искусства. Студентов необходимо как можно ближе подвести к практике и всем тонкостям и особенностям работы современных художников-профессионалов; допускать использование в работе студентов таких инструментов, как фотоаппарат, изготовление скриншотов (снимков экрана) кадров художественных и документальных фильмов, компьютерные графические редакторы, которые могут помочь при выполнении многих заданий (помощь при работе с насыщенностью элементов колорита, исключение деталей для понимания общих планов изображения и наглядной демонстрации линейной перспективы, композиционных дополнений или удалений элементов картины и т. д.). Любая практика в компьютерной графике для современных студентов приносит большую пользу ввиду увеличения темпов развития кинематографа (использование 3D-моделей и 2D-живописи) и фотографии (технической или художественной).

Анализируя научную литературу о творческой деятельности, можно заметить популярность среди современных исследований понятия «*опыт творческой деятельности*», которое непосредственно связывают с воспитанием творческой личности и организацией творческой деятельности.

В научной литературе также обозначаются задачи, которые составляют *каркас формирования опыта креативной деятельности*: наличие контроля за собственными действиями для вхождения в творческое состояние и креативную деятельность;

сбор и анализ информации в решении поставленной задачи; рефлексивный анализ процесса и полученного результата [15].

И это вновь возвращает нас к связи творчества и познания, то есть новая, «проблемная» для субъекта обучения ситуация создает условие для проверки приобретенных знаний и навыков, а также формирует опыт творческо-познавательной деятельности. «Проблемная» ситуация, а проще говоря, практическая, влияет не только на эффективную и активную познавательную деятельность, не только пробуждает интерес и мотивацию к углублению и детализации новой информации, но и формирует опыт творческой деятельности, проверяет готовность субъекта к практике. Из этого следует, что задача «формирования опыта креативной деятельности» может также обозначаться как «формирование опыта творческо-познавательной деятельности».

Также хотелось бы отметить, что творческая деятельность, в частности художественная, предполагает учет фактора необходимой критической рефлексии каждого индивида по поводу своих результатов, который скорее возможен при условии взаимодействия не только студент – преподаватель, но и студент – студент. Иными словами, это как раз означает необходимость учитывать отношения внутри коллектива «одинаковых» субъектов и их общего процесса деятельности. Совершенствование собственных индивидуальных учебно-творческих достижений невозможно без процедуры сравнения их с достижениями остальных, равных тебе участников процесса. Работа над личностью студента-художника не заканчивается на индивидуальной работе с ним. Личность должна подвергать свой наработанный самостоятельно творческо-познавательный опыт условиям коллектива, эти наработки должны пройти испытание коллективом и его идеями. Этот опыт может стать полезным для всех студентов группы, а также преподавателя, у которого появляется возможность составить более полные психологические портреты как группы, так и каждого студента-художника в отдельности.

В поиске общего между представлениями, определениями и функциональностью творчества и творческой деятельности можно выделить несколько характерных для неё качеств:

1. Направлена на создание принципиально нового продукта.
2. Наряду с целью создания «нового продукта» в процессе творческой деятельности обращается внимание и на «создание» личности, специалиста, его профессиональных качеств, то есть изменение субъекта в процессе деятельности.
3. Учитывая развитие изобразительного искусства за последнее столетие, исследователи не могут не отметить, что в некоторых современных жанрах творческий процесс является самоцелью, абсолютно не нуждаясь в «продукте» творчества.
4. В большинстве определений речь идет о поведении субъекта в новых для него ситуациях, о возможности их оригинального разрешения.
5. Новые же ситуации стимулируют субъекта к применению ранее усвоенных знаний и умений, что говорит о предшествующем этапе – познавательной деятельности и её связи с творчеством.
6. В представленных формулировках определений творческой деятельности отмечается самостоятельный, самомотивированный, осознанный, высокоорганизованный характер функционирования субъекта в ней, что, возможно, определяет не совсем существующий, «реальный» процесс творческой деятельности, а скорее его идеальный и желаемый для педагогической науки образ. И именно поэтому этот компонент важен и для нашего исследования.
7. Знание и понимание процессов и этапов творческой деятельности напрямую влияет на образовательный и профессиональный этап функционирования специалиста.
8. Способность к творческой обработке информации показывает уровень развития сформированности профессиональных качеств художника.

Ссылки на источники

1. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – С. 370.
2. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества: монография. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов. ун-та, 1983. – С. 115.
3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000. – С. 307.
4. Психология креативности / Т. Любарт, К. Муширу, С. Торджман, Ф. Зенасни; пер. с фр. – М.: «Когито-Центр», 2009. – С. 45.
5. Богоявленская Д. Б. Указ. соч. – С. 136.
6. Сеничкина Е. В. Творческо-познавательная деятельность студентов художественно-графического факультета // Педагогика искусства. – 2015. – № 2. – С. 91–95.
7. Петрова В. Н., Петров А. Н. Антропологическая теория творчества и креативности // Современные наукоемкие технологии. – 2007. – № 7. – С. 74–75.
8. Там же.
9. Петрова В. Н. Формирование креативной личности в процессе обучения в вузе. Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» – 2010. Биоэтика и комплексные исследования человека. – URL: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7/>
10. Бурмистрова С. В. Особенности предпечатной подготовки в станковой графике // Новые технологии. – 2010. – № 2. – С. 154–157.
11. Саяпина Е. И., Устрицкая Н. А. Техника коллаграфии в контексте современных методов обучения эстампу в системе подготовки бакалавров художественно-графического факультета // Мир науки. – 2017. – Т. 5. – № 2. – С. 40.
12. Виданова Е. А., Гаврилов О. М. Работа над иллюстрацией как основа развития профессиональных навыков студентов Художественно-графического факультета // Интернет-журнал «Мир науки». – 2016. – Т. 4. – № 6. – URL: <http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN616.pdf>.
13. Коробко Ю. В. Формирование целенаправленного восприятия живописных качеств цвета в работе с натуры студентов художественно-графических факультетов: дис. ... д-ра пед. наук. – Краснодар, 2005.
14. Саяпина Е. И. Композиционное построение пейзажной картины // Наука и современность – 2017: сб. материалов LII Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск, 2017. – С. 29–39.
15. Петрова В. Н. Указ. соч.

Elena Vidanova,

Post graduate Student, Lecturer, Graphics Chair, Kuban State University, Krasnodar

vidanova.elena@yandex.ru

Ekaterina Senichkina,

Lecturer, Graphics Chair, Kuban State University, Krasnodar

senichkina-k@yandex.ru

Creativity in higher pedagogical art education

Abstract. The article tells about the main trends in the modern and classical humanities views about the nature of creative activity, as well as its structural components. The article identifies the general directions in higher art educational process organization, and also gives psychological and pedagogical recommendations concerning work with artist students and their creative perception of nature development.

Key words: creativity, creative activity, artistic and pedagogical education, higher education, art pedagogy.

References

1. Vygotskij, L. S. (1991). *Pedagogicheskaja psihologija*, Pedagogika, Moscow, p. 370 (in Russian).
2. Bogojavlenskaja, D. B. (1983). *Intellektual'naja aktivnost' kak problema tvorchestva: monografija*, Izd-vo Rostov. un-ta, Ros-tov n/D, p. 115 (in Russian).
3. Rubinshtejn, S. L. (2000). *Osnovy obshhej psihologii*, Piter, St. Petersburg, p. 307 (in Russian).
4. Ljubart, T. et al. (2009). *Psihologija kreativnosti*, "Kogito-Centr", Moscow, p. 45 (in Russian).
5. Bogojavlenskaja, D. B. (1983). Op. cit., p. 136.
6. Senichkina, E. V. (2015). "Tvorchestvo-poznavatel'naja dejatel'nost' studentov hudozhestvenno-graficheskogo fakul'teta", *Pedagogika iskusstva*, № 2, pp. 91–95 (in Russian).
7. Petrova, V. N. & Petrov, A. N. (2007). "Antropologicheskaja teorija tvorchestva i kreativnosti", *Sovremennye naukoemkie tehnologii*, № 7, pp. 74–75 (in Russian).
8. Ibid.
9. Petrova, V. N. *Formirovanie kreativnoj lichnosti v processe obuchenija v vuze. Informacionnyj humanitarnyj portal «Znanie. Ponimanie. Umenie»* – 2010. *Biojetika i kompleksnye issledovanija cheloveka*. Available at: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7/> (in Russian).

10. Burmistrova, S. V. (2010). "Osobennosti predpechatnoj pogotovki v stankovoj grafike", *Novye tehnologii*, № 2, pp.154–157 (in Russian).
11. Sajapina, E. I. & Ustrickaja, N. A. (2017). "Tehnika kollagrafii v kontekste sovremennyh metodov obucheniya jestampu v sisteme podgotovki bakalavrov hudozhestvenno-graficheskogo fakul'teta", *Mir nauki*, t. 5, № 2, p. 40 (in Russian).
12. Vidanova, E. A. & Gavrilov, O. M. (2016). "Rabota nad illjustraciej kak osnova razvitija professional'nyh navykov studentov Hudozhestvenno-graficheskogo fakul'teta", *Internet-zhurnal "Mir nauki"*, t. 4, № 6. Available at: <http://mir-nauki.com/PDF/45PDMN616.pdf> (in Russian).
13. Korobko, Ju. V. (2005). *Formirovanie celenapravlenного vosprijatija zhivopisnyh kachestv cveta v rabote s natury studentov hudozhestvenno-graficheskikh fakul'tetov: dis. ... d-ra ped. nauk*, Krasnodar (in Russian).
14. Sajapina, E. I. (2017). "Kompozicionnoe postroenie pejzazhnoj kartiny", *Nauka i sovremennost' – 2017: sb. materialov LII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.*, Novosibirsk, pp. 29–39 (in Russian).
15. Petrova V. N. Op. cit.

Рекомендовано к публикации:

Утёмовым В. В., кандидатом педагогических наук;
 Горевым П. М., кандидатом педагогических наук,
 главным редактором журнала «Концепт»

www.e-koncept.ru

Поступила в редакцию <i>Received</i>	31.07.17	Получена положительная рецензия <i>Received a positive review</i>	15.08.17
Принята к публикации <i>Accepted for publication</i>	15.08.17	Опубликована <i>Published</i>	29.10.17

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2017

© Виданова Е. А., Сеничкина Е. В., 2017