

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Факультет художественной культуры
Кафедра теории и истории искусств

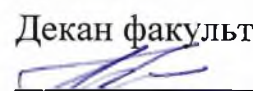
СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

Е.Н.Шаройко
16.06.2025

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

Е.В.Пагоцкая
16.06.2025

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

для специальности
6-05-0213-01 Искусствоведение

Составитель:

Пагоцкая Елена Викторовна,
доцент кафедры теории и истории искусства,
кандидат искусствоведения

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета университета 16.06.2025 протокол № 10

2025

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Ю.В.Амосова, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела учреждения образования «Национальная библиотека Беларуси», кандидат искусствоведения;

И.В.Ефремова, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой теории и истории искусства
(протокол от 3 июня 2025 г. № 19)

Советом факультета художественной культуры
(протокол от 16 июня 2025 г. № 10)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	5
2.1	Конспект лекций.....	5
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	51
3.1	Тематика и задания для практических занятий.....	51
3.2	Методические материалы к практическим занятиям.....	56
4	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	77
4.1	Задания для самостоятельной работы студентов.....	77
4.2	Вопросы к зачету.....	86
5	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	87
5.1	Учебная программа по учебной дисциплине.....	87

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Организация художественного творчества» предназначен для реализации требований образовательного стандарта общего высшего образования для специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Предлагаемый учебно-методический комплекс включает изложение основных положений организации художественного творчества и включает в себя тексты лекционных занятий, методические рекомендации, задания для самостоятельной работы и список дополнительной литературы, что позволит студентам освоить теоретические основы и методику подготовки занятий; приемы обучения, методы организации педагогического процесса в учреждениях культуры и образования; закрепления и контроля знаний по предметам искусствоведческого цикла и организации художественного творчества в учреждениях культуры и образования.

Структура учебно-методического комплекса включает несколько разделов. В теоретическом разделе собраны и систематизированы материалы по теории, истории и методике организации художественного творчества.

Практический раздел содержит материалы для проведения практических занятий: тематику занятий, вопросы, тестовые методические материалы, список литературы, рекомендуемой для изучения. При подготовке к практическим занятиям студент может использовать любые доступные источники.

В разделе контроля знаний предложен диагностический инструментарий для оценки учебных достижений студента, представлена тематика и задания для самостоятельной работы студентов. Вопросы к промежуточной аттестации сформулированы в соответствии с учебной программой по учебной дисциплине. При промежуточной аттестации учитывается, в первую очередь, активность работы на практических занятиях.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Конспект лекций

Тема 1.

Понятие творчества. Основные виды творческой деятельности

Человеку для реализации личного предназначения необходимо придумать и создать что-то новое, уникальное – шедевр, опус. Для этого он должен заниматься познавательной, практической и творческой деятельностью.

Познание – это деятельность системы, в процессе выполнения которой она получает знания о самой себе и об окружающей среде.

Практика – это деятельность системы, в процессе выполнения которой она приобретает умения на основе имеющихся знаний и оказывает воздействие на себя и окружающую среду для изменения своего состояния или состояния других систем.

Творчество – это деятельность системы, в процессе выполнения которой она использует личные возможности для создания новых полезных систем, улучшения существующих или уничтожения вредных.

Основным отличием творческой деятельности от практической является уникальность результата. Последствия творчества трудно предугадать и почти невозможно получить такой же результат, даже если повторить тот же процесс с теми же исходными условиями.

В процессе творчества используется воображение для комбинирования имеющихся знаний и идей до получения нового, уникального результата.

Полученный результат позволяет решить определенную проблему и достичь поставленной цели. Поэтому такой результат обладает дополнительной значимостью, отсутствующей у результатов практической деятельности, по сути, создающую копии.

Занимаясь творчеством, человек изменяет как окружающую среду, так и себя. У него появляются новые возможности, которые позволяют оказывать еще более полезное воздействие и еще больше развиваться.

Творчество необходимо в любой предметной области, в любой профессии. Во всех областях есть нерешенные проблемы и огромный потенциал для развития.

Для поддержания творческого процесса у человека должно быть хорошее физическое состояние. Нельзя употреблять вредную пищу, алкоголь, курить и т.п. А как можно больше заниматься спортом. Это

позволяет обеспечивать интеллект необходимыми питательными веществами и ограничить его от вредного воздействия.

Изучением творчества занимается эвристика. Ее основной задачей является построение моделей, описывающих процесс оригинального решения задач.

В процессе творческой деятельности иногда возникает необходимость в проведении алгоритмических, четких вычислений. В этом случае можно воспользоваться помощью разработанных вычислительных систем, позволяющих проводить эти расчеты. Человеку же необходимо заниматься именно творческим, эвристическим размышлением.

Творчество, с учетом социальной принадлежности, следует рассматривать в связи с деятельностью человека, преобразующего природный и социальный мир в соответствии с его целями и потребностями на основе объективных законов действительности в контексте общественно-исторической практики.

Противопоставление творческой и нетворческой деятельности выражается также с помощью пары категорий «продуктивное – репродуктивное». Творчество представляет собой продуктивную деятельность, т.е. производящую новое, в отличие от репродуктивной, повторяющей известное (существующее). Понятно, что и это различие относительно, поскольку не существует как деятельности, решительно во всем оригинальной, так и полностью повторяющей известные образцы. Чаще их различают по преобладанию того или иного начала, по основной тенденции.

Значение репродуктивной деятельности нельзя недооценивать, поскольку повторить результат или способ действия не всегда просто, а иногда даже сложнее, чем впервые случайно получить его. Например, такой вид репродуктивной деятельности, как воспроизводство общественных отношений, чрезвычайно важен для формирования человека и общества, а подражание, как заметил еще французский социолог Г. Тард, является наиболее естественным для индивида путем усвоения социальных ценностей. И все же необходимо подчеркнуть ведущую роль продуктивной деятельности, неотчуждаемой от человека, в отличие от репродуктивной, которую в принципе можно передать машине или животному.

Трактовка творческой деятельности как продуктивной выводит на такие ее характерные признаки, как *полезность (ценность)* и *новизна (оригинальность)*. Следует, однако, уточнить, что полезность не является специфическим признаком именно творческой деятельности, она присуща и репродуктивной деятельности. Однако недооценка полезности может свести

на нет творческие усилия. Новизна (оригинальность) – отличительный признак творчества. Но она не является самоцелью, и ее абсолютизация в отрыве от социальной полезности приводит к вычурным и спорным нововведениям, которые не могут быть внедрены в широкую практику. Так, например, чернильница с пробкой снизу наверняка была бы весьма оригинальной, но она совершенно неприемлема с практической точки зрения.

Проявления творческой деятельности многообразны. Это многообразие отражает потребность всех сфер общества в прогрессивных изменениях и вместе с тем богатство сущностных сил человека. Определенные виды творчества тяготеют преимущественно к материально-практической или к духовной сфере общественной жизни. Так, например, техническое творчество направлено на преобразование прежде всего материального производства. Его наивысшее проявление – крупнейшие изобретения (паровая машина, космическая ракета, лазер). Научному и художественному творчеству принадлежит важнейшая роль в отражении и духовном пересоздании действительности: научные открытия дают представление об устройстве мира, литературные, музыкальные и другие шедевры постигают действительность и самого человека в художественных образах, существенно тем самым влияя на мировоззрение людей. Особое место занимает социальное творчество. В широком смысле слова оно охватывает все виды творчества, в узком – имеет своим предметом преимущественно совершенствование общественных отношений.

Разграничение сфер влияния различных видов творчества, отчасти закрепленное в специальных институтах, регламентирующих их функционирование и развитие (система образования и воспитания, право, творческие союзы и др.), не только не исключает, но, напротив, предполагает взаимодействие всех видов творчества: например, на стыке научного и технического творчества возникает научно-техническое творчество; своеобразный синтез художественного и технического творчества представляет собой дизайн.

Среди основных видов творческой деятельности человека мы можем выделить следующие:

1. социальное
2. научное
3. техническое
4. художественное

Творчество как социальное действие.

Понятие социального действия связано прежде всего с практической деятельностью людей в сфере материального производства и изменением или совершенствованием существующих общественных отношений.

Деятельность следует понимать как любое проявление социальной активности, представляющей собой способ существования социальной действительности. Социальное же действие есть локализованный в пространстве и времени конкретный общественно значимый акт этой по своему содержанию предметной деятельности субъекта.

Социальное действие предстает как результат интеграции духовных (интеллектуальных, эмоциональных, волевых) и практических усилий социального субъекта (индивида, коллектива, группы, класса, общества). В социальном действии может быть выявлена его внутренняя структура, которую образует взаимоотношение его составных компонентов в их относительно устойчивой и целостной совокупности: субъект действия и объект (предмет) действия, способ воздействия субъекта на объект (формы, средства, методы), цель и направленность деятельности субъекта, организация действия, пространство (социальная локализация), момент (границы его актуального бытия) и результат (продукт) действия.

Социальные действия могут быть классифицированы по разным признакам. Так, в зависимости от объекта действия и сферы деятельности субъекта следует различать действия политические, производственные, познавательные, научные, технические, религиозные и др. По характеру действие может быть случайным или планомерным, стихийным или сознательным, одноактным или повторяющимся и т. д. По отношению к субъекту действия бывают индивидуальные, коллективные, групповые, классовые, общенародные, государственные, национальные и др.

По направленности и результатам могут быть выделены следующие социальные действия: репродуктивные – направленные на сохранение и поддержание нормального функционирования конкретного социального института (в политической области такой характер, например, носят выборные кампании, в сфере науки – система информации и обучения, в технике – стандартизация); действия, имеющие ярко выраженный характер упразднения каких-то элементов общественной жизни (это действия социального отрицания – политические революции, критика ошибочных концепций в науке, борьба противоположных философских идей и др.); действия по созиданию новых форм социальной реальности и развитию общественного сознания. Такие действия и есть не что иное, как социальное творчество. Коллективизация сельского хозяйства и освоение целинных

земель (в области экономики), строительство Советского государства и совершенствование социалистической демократии (в сфере политики), осуществление программы освоения космоса (наука и техника) – все это проявления творческого действия.

Творчество в науке

Научное творчество есть «деятельность, направленная на производство нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в систему науки», «совокупность высших познавательных процессов, расширяющих границы научного знания». Творчество в науке требует прежде всего приобретения принципиально нового общественно значимого знания, в этом всегда состояла важнейшая социальная функция науки. Содержание «нового знания» различно. Так, А. В. Славин различает три типа приобретаемых людьми знаний: открытие нового эмпирического (экспериментального) факта; дедуцирование из системы исходных положений таких понятий и суждений определенной теории, которые эмпирическим путем не были установлены; образование новых понятий и суждений (научных положений и принципов), требующих изменения существующих теоретических представлений. По мнению Ст. Попова, научное творчество может выражаться в открытии чего-то нового, что до этого науке не было известно, но в действительности существовало; в обнаружении того, что до этого момента не существовало в действительности и, следовательно, не было известно науке; в открытии исторических фактов и документов; в новом научном доказательстве какой-либо идеи и т. д. Итак, новыми считаются такие результаты научного исследования, которые существенно расширяют и углубляют имеющиеся знания об объективной реальности и ее свойствах. Новое, таким образом, проявляется в различных формах: в виде открытия неизвестного ранее объективного факта, установления нового закона, создания новой теории, формирования специфического стиля мышления и возникновения новых парадигм исследования и т. д. К творческому процессу следует отнести и использование научных открытий, решение практических задач с помощью науки.

В эпоху научно-технической революции наблюдается резкое возрастание объема нового знания. Удвоение заявок на научные открытия и изобретения происходит в среднем каждые 2,5–3 года. Примерно такими же высокими темпами растет количество выданных патентов и авторских свидетельств, внедренных изобретений.

Возвращаясь к обсуждению понятия творчества как социального феномена, резюмируем изложенное нами в виде следующего определения:

творчество – это специфическое социальное действие по продуцированию новых общественно значимых материальных и духовных ценностей.

Техническое творчество

Превращение в современных условиях науки в непосредственную производительную силу находит свое выражение в возникновении и функционировании единой системы «наука — техника — производство». Поэтому анализ научного творчества как социального феномена требует также рассмотрения творчества в технике как одного из необходимых компонентов целостного социального действия.

Практика – это общественно-историческая деятельность людей, направленная на преобразование природы и совершенствование системы общественных отношений. В практике человек противостоит природе как объекту своей деятельности, целесообразно преобразует ее и удовлетворяет свои потребности. Потребности человека основаны на производстве и определяют производство необходимых продуктов.

Являясь в социальном плане определенной целостностью, практика обнаруживается в различных видах. Одним из ее существенных проявлений предстает техническая практика. Содержание и уровни этого вида практики образуют эксплуатация, изготовление и проектирование техники. Продукт технической практики – техника, надежность и эффективность функционирования технических устройств. Средствами ее являются различные приборы, промышленное оборудование и испытательные стенды, а с точки зрения идей – научно-технические и естественнонаучные теории. Техническая практика образует непосредственную базу технического творчества. Вне ее, без связи с ней нет и не может быть творчества в области техники.

Творческий процесс в технике, охватывая как поиск идеи, так и ее реализацию, как развитие духовных потенций человека, так и создание объекта, есть своеобразный синтез духовного и материального производства.

Тема 2.

Художественное творчество в системе художественной культуры

В отличие от научного и технического творчества художественное творчество не имеет непосредственной нацеленности на новизну, не отождествляется с производством нового, хотя оригинальность обычно присутствует среди критериев художественного творчества и оценок художественного таланта. Вместе с тем искусство никогда не отрицало силу

и мощь научных методов и использовало их в той мере, в какой они помогали решить основную задачу искусства – создание эстетических ценностей. Но при этом всегда в искусстве присутствует понимание превосходства над наукой в возможности использовать силу художественного вымысла, интуиции и фантазии. Искусство как вид жизнедеятельности людей отличается, в частности, от науки тем, что элементы иллюзорности, фантазирования не только присутствуют в конечных результатах художественного творчества (это имеет место во всех творческих результатах), но и имеют такую же, а в существенных моментах – большую ценность, чем итоги непосредственного научного анализа, синтеза, эксперимента и наблюдения.

Благодаря фантазии и вымыслу реализуется целостность, образность в искусстве, искусство приобретает силу и самостоятельность. «Художественный вымысел не знает ни пространственных, ни временных границ, не подчиняется силам инерции и тяготения, лишен изометрических, физических, химических качеств, и это позволяет ему проникнуть в глубины человеческих страстей, пройти через укрепления и заграждения, миновать часовых, незримо присутствовать на секретнейших заседаниях высших государственных советов, пережить тайну смерти, создать Пьера Безухова, Анну Каренину, князя Мышкина. Лишить искусство художественного вымысла, фантастических видений «вещания» и пророчества – это то же самое, что лишить боксера перчаток, дровосека – топора, а швею – иголки и нитки» (Большаков А. В).

В этом суть художественного творчества: соединять свободные создания фантазии и реальность в конечном продукте искусства таким образом, чтобы произвести художественный эффект – смех, интерес, любовь, катарсис, надежду, гнев и т.д.

Формы и виды художественного творчества образуют систему искусств, которая складывалась постепенно в течение длительного времени. Художественная практика, отражавшая уровень духовности общества, рождала на каждом этапе его развития новые формы творческой деятельности и совершенствовала существующие. Можно проследить две противоположные тенденции в развитии системы искусств: дифференциация сфер художественного творчества, выделение и обособление новых самостоятельных видов искусств, с одной стороны, и интеграция, соединение выразительных средств разных видов художественного творчества, появление синтетических искусств – с другой.

Разнообразие форм художественного творчества поставило исследователей перед необходимостью классифицировать их. Так, по

способу существования художественных произведений выделяются три группы искусств:

1. Пространственные (пластические) статические виды:
 - а) прикладные: архитектура, декоративное искусство;
 - б) изобразительные: живопись, графика, скульптура.
2. Временные (динамические): литература, музыка.
3. Пространственно-временные (синтетические): хореография, театр, кино, цирк, эстрада.

Пространственные виды художественного творчества

Архитектура занимается организацией пространственной среды, в которой протекает жизнедеятельность человека. Это здания и постройки различного функционального назначения – жилые, производственные, спортивные, медицинские комплексы, культурно-просветительные, культовые, транспортные и другие сооружения.

Утилитарные функции в архитектуре органически сочетаются с эстетическими, и критериями оценки архитектурных произведений служат не только прочность и польза, но также художественные достоинства. Кроме того, архитектура, пожалуй, – единственный вид искусства, произведения которого оцениваются и снаружи, и изнутри и которое тесно связано с другими видами искусства – живописью, скульптурой, декоративным искусством.

В декоративном искусстве выделяются монументально-декоративное, декоративно-прикладное и оформительское направления. Все они (подобно архитектуре) характеризуются единством утилитарной и эстетической функций, все они участвуют в формировании жизненной среды человека, сочетая в своих произведениях красоту и полезность.

Монументально-декоративное искусство наиболее тесно связано с архитектурой, и назначением его является художественное оформление различных сооружений (мозаики, витражи, рельефы), украшение интерьеров (светильники, часы, посуда и др.), а также организация спортивных праздников, фестивалей парадов, народных национальных празднеств, художественное оформление улиц, домов, витрин, парков. Декоративно-прикладное искусство отличается разнообразием материала и техникой исполнения. Особенно высоко ценятся предметы ручной работы. Оформительское искусство использует разнообразные средства пластических и синтетических искусств, а кроме того, музыку, хореографию, режиссуру. Само оно также является искусством синтетическим и имеет очень глубокие истоки, которые обнаруживаются в религиозных ритуалах древнейших времен.

Интересная и самобытная область производства предметов декоративно-прикладного искусства – народные промыслы. Первоначально они возникли как домашние кустарные мастерские, как ремесла сельских жителей. Постепенно народно-художественные промыслы обрели свое лицо, свой неповторимый стиль, и наиболее интересные из них в эстетическом отношении сделали широко известными. Разнообразны отрасли народных промыслов: вышивка, изготовление кружева, керамика, ковроткачество, резьба по дереву, по кости, чеканка, лаковая миниатюра, игрушки, лубок и др.

Участие в любой творческой деятельности весьма благотворно отражается на состоянии культурного уровня всех слоев общества. Для многих художников самодеятельное искусство стало началом пути в профессиональное творчество.

В группу изобразительных искусств традиционно включаются живопись, графика, скульптура. При явном своеобразии каждого из названных видов у них есть и общие черты: все они используют наглядные, зрительно воспринимаемые образы, причем живопись и графика дают плоскостное изображение, а скульптура – объемное.

В живописи художественный образ создается при помощи рисунка и цвета. В качестве предмета изображения может быть выбрана картина жизни (бытовая, историческая, героическая), картина природы, человек, животные, предметы неживой природы и многое другое. В зависимости от изображаемого можно выделять следующие жанры живописи: исторический, мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, портрет, натюрморт.

Существуют два типа изображения: линейно-плоскостное и объемно-пространственное. Основой живописного полотна может быть холст, дерево, бумага, картон и другие материалы. Эта основа покрывается грунтом, на который наносится красочный слой – масляные краски, акварель, гуашь, пастель. Различают следующие виды живописи: монументально-декоративную и станковую живопись, миниатюру, панораму и т.д. Как особый вид выделяется иконопись.

Монументально-декоративная живопись применяется в основном для украшения архитектурных сооружений (роспись стен, панно), ее художественные особенности согласуются со стилем и замыслом архитектора. Станковая живопись не связана с каким-либо ансамблем, она имеет самостоятельную эстетическую ценность. Это картины, входящие в экспозиции музеев, экспонирующиеся на выставках. Живописная миниатюра отличается изяществом изображения, небольшим размером: в основном это портреты, но встречаются и пейзажи, жанровые сцены. Миниатюра

выполняется маслом, лаком, темперой. Существует специфический вид миниатюры – книжная. Это иллюстрации, сделанные в виде рисунка или многоцветной живописи. Книжная миниатюра – очень древний вид искусства, она используется для украшения книжной продукции.

Иконопись отражает религиозную тематику и имеет культовое назначение. К этому виду живописи относятся стенные росписи, фрески, миниатюры и, конечно, иконы – самостоятельные композиции, выполненные в основном на деревянных досках темперой или маслом в соответствии со строгими регламентациями – иконографическим каноном. Древнейшие иконы относятся к VI в. Первоначально иконы изображали портреты святых, позднее появились сюжетные композиции. Исключительное своеобразие имеет древнерусская икона (Ф. Грек, А. Рублев и др.).

Графика – вид изобразительного искусства, где в качестве основного выразительного средства используется рисунок. К графике относятся и печатные художественные произведения – линогравюра, ксилография, литография, эстамп, экслибрис. Хотя для графики наиболее характерны контурная линия, штрих и пятно, нельзя сказать, что здесь совсем не применяется цвет. Правда, он не несет такой значительной эстетической нагрузки, как в живописи.

В зависимости от назначения различают станковую, прикладную, книжную графику, плакат. Печатная графика имеет широкое распространение благодаря возможности тиражирования произведения в неограниченном количестве, причем каждый экземпляр произведения по своим художественным достоинствам может быть приравнен к оригиналу.

Живопись по сравнению с графикой находится в менее выгодном положении – ведь тиражирование произведений живописи, совершенно необходимое для знакомства с ней большой зрительской аудитории, неизбежно приводит к ухудшению художественных качеств оригинала. В этом легко убедиться, положив перед собой и сравнив несколько репродукций одной и той же картины. Однако репродукции необходимы для просветительских целей, для предварительного знакомства с живописью, особенно когда оригинал недоступен (находится в другой стране, в закрытом фонде, в частной коллекции и т.п.).

В отличие от живописи и графики, дающих плоскостное изображение предмета, скульптура имеет объем. Объектом изображения скульптора чаще всего становится человек, реже – природа или животные. Скульптура создается в реальном пространстве по законам гармонии и ритма и составляет единую композицию с природой или интерьером. Из разновидностей

скульптуры надо назвать круглую (статуя) и рельеф (скульптурное изображение, расположенное на плоскости).

По своему назначению скульптура подразделяется на монументальную, монументально-декоративную, станковую и скульптуру малых форм. Монументальная скульптура, например, памятник, обычно согласуется с особенностями окружающего пространства, архитектуры, природы. Памятник может изображать конкретного человека или быть воплощением обобщенного образа. Станковая скульптура может предназначаться для определенного интерьера, но не связана с ним жестко композиционно. И наконец, скульптура малых форм отличается от всех других видов чрезвычайным разнообразием материала (металл, камень, пластмасса, гипс, дерево, кость и др.) и техникой исполнения – монеты, медали, глиптика (резьба на драгоценных и полудрагоценных камнях), статуэтки. Объемное изображение здесь часто бывает многоцветным, раскрашенным, тонированным. Миниатюра – самый древний вид скульптуры.

История изобразительного искусства уходит в глубокую древность. Непревзойденные образцы оставили нам античные скульпторы (Пракситель, Лисипп и др.). Благодаря их вдохновенному труду мы узнаем, какими по представлениям древних были боги и герои. И если, согласно библейскому преданию, Бог творил человека по образу и подобию своему, то античные скульпторы по образу и подобию своему творили богов – сколь совершенны были эти боги!

Новый взлет изобразительного искусства приходится на эпоху Возрождения, когда художники и скульпторы вновь обратились к идеалам античности. Все пластические искусства достигли невиданных доселе высот. Назовем лишь имена: Донателло, Тициан, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Дюрер – и перед нами оживут прекрасные полотна, фрески, рисунки, скульптуры.

В XVII–XVIII вв. складывались национальные школы в западноевропейской и отечественной живописи. Ограничимся и здесь простым перечислением имен, каждое из которых – не просто талант, а направление, эпоха: Гойя, Рубенс, Рембрандт, Гейнсборо, Рокотов, Левицкий.

Период XIX – начала XX в. поражает разнообразием стилей и школ: академизм, натурализм, реализм, романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, абстрактное искусство, примитивизм и др.

Современное изобразительное искусство, сочетающее художественную традицию с новаторскими исканиями, продолжает радовать нас изобилием форм, жанров, стилей.

Временные виды художественного творчества

В системе искусств художественная литература занимает совершенно особенное место. Хотя литература – не самый древний из видов искусства (изобразительное искусство, хореография и музыка возникли, как известно, раньше), но по степени влияния на другие области художественного творчества литература не имеет себе равных. Выразительное средство литературы (слово) открывает поистине неограниченные возможности отражения жизни – событий, явлений, внутреннего мира человека.

Первоначально литература зародилась как устное творчество – оно было народным, коллективным, безымянным. Из уст в уста, от поколения к поколению передавались сказания, легенды, мифы. Постепенно они обрести новые черты и подробностями, оттачивалась их языковая форма, ярче и выразительнее становились образы героев. С появлением письменности литературные произведения начали обретать более строгие формы. Замечательное изобретение Гутенберга – печатный станок – открыло новую эру в жизни литературных текстов. Первой печатной книгой была Библия.

В античности появился особый род литературы – драма, предназначавшаяся для сценического изображения. Первыми античными драматургами были Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан. Они оставили огромное наследие – драмы, комедии, трагедии, в которых, как правило, воспроизводились мифологические сюжеты, действовали легендарные герои – Федра, Электра, Ясон, Геракл, Медея и др. Античная драматургия оказала огромное влияние на дальнейшее развитие драмы и театра.

В античности продолжает развиваться эпос как род повествовательной литературы (в отличие от лирики и драмы). В переводе с греческого "эпос" означает рассказ или повествование (прозаическое или поэтическое). Первоначальные формы эпических произведений, существовавшие в устном словесном творчестве, – это героический эпос (на базе мифов, преданий), легенды, сказания, народные сказки. В письменной литературе появляются новые жанровые разновидности: новелла, повесть, роман, рассказ. До нас дошли различные прозаические произведения, отличающиеся по жанру и тематике.

Надо отметить, что долгое время национальные литературы развивались довольно обособленно. С появлением профессиональных переводчиков людям стала доступна и иноязычная литература. Однако

проблема адекватности перевода и сегодня относится к трудноразрешимым, в первую очередь это касается поэтических произведений. Оказалось, что переводить стихи порой просто невозможно по причине отсутствия языковых эквивалентов. Сохранить ритмический строй, образность, настроение, фонетическое своеобразие оригинала под силу лишь немногим переводчикам, хорошо знающим язык и обладающим большим поэтическим мастерством.

Три рода художественной литературы – эпос, лирика, драма, – имеющие древние истоки, продолжают развитие в современном словесном творчестве. Наиболее отчетливо черты эпической литературы выражены в романе. Для романа характерны: сравнительно большой объем, множество сюжетных линий, изображение жизни во всех ее проявлениях. В художественную ткань романа помимо сюжета органично вплетены описания быта, природы, словесные портреты героев, их переживания, авторские отступления и т.п. Роман имеет множество разновидностей: плутовской, рыцарский, бытовой, исторический, приключенческий, научно-фантастический, роман-эпопея, социально-бытовой, психологический. Роман – это наиболее полное и законченное выражение искусства эпической прозы.

Лирика – род художественной литературы, предметом изображения которой является духовная жизнь человека, мир его идей и чувств, переживаний, в которых в опосредствованной форме отражаются события и явления. Для лирики характерны эмоциональная приподнятость, метафоричность языка. В лирических произведениях обычно отсутствуют развернутый сюжет, подробное описание событий, законченные характеристики персонажей. Лирический герой несет в произведении главную эстетическую нагрузку – его устами говорит сам поэт. Нередко читатель склонен отождествлять поэта с его лирическим героем.

Лирика может быть пейзажная, любовная, философская, к лирике относятся также эпиграмма, эпитафия, элегия. Сколь многообразна лирика, можно судить на примере одной только русской поэзии, назвав имена Державина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина, Баратынского, Тютчева, Лермонтова, Некрасова, Бунина, Брюсова, Бальмонта, Маяковского, Блока, Есенина, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Цветаевой, Бродского.

Драма – род литературных произведений, предназначенных для постановки на сцене. Этим обусловлены художественные, композиционные и другие особенности текста, в структуру которого входят диалоги, монологи, реплики, авторские ремарки. Смысловым ядром драмы, как правило, является конфликт, который определяет ход развития действия.

Сюжеты драматических произведений весьма разнообразны: заимствованные из мифов, героические, бытовые, психологические и т.д. К жанровым разновидностям драмы относятся: трагедия, комедия, мелодрама, фарс, водевиль.

Драма считается самым трудным видом литературного творчества, пробным камнем мастерства и таланта писателя. По сравнению с эпосом она имеет меньше возможностей для изображения жизни, развития сюжета, характеристики действующих лиц. Здесь значительная часть происходящего опосредуется, передается через речь героев. Драма – это род словесного творчества, в котором наиболее явно прослеживается влияние литературы на другие виды искусства (в данном случае на синтетические – театр и кино).

Помимо тех авторов, которые вошли в историю литературы исключительно как драматурги (Шекспир, Лопе де Вега, Бомарше, А. Островский и др.), пьесы для театра писали и многие другие писатели, известные нам как прозаики и поэты. Эпическая и лирическая литература не уступают драме по степени влияния на другие виды художественного творчества: изобразительное искусство, музыку и хореографию. Здесь имеются в виду попытки "перевести" произведения с языка одного вида искусства на язык другого. Бывают случаи, когда литературные произведения играют роль побудительного мотива творчества, вдохновляют, будят воображение и фантазию. Иногда появляются музыкальные произведения, имеющие своим источником литературное произведение (Г. Свиридов – музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина "Метель", Э. Григ – музыка к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт", А. Хачатурян – музыка к драме М. Лермонтова "Маскарад" и др.). А сколько живописцев и графиков приворожили мифологические сюжеты, сколько художников нашли себя как иллюстраторы романов, повестей, поэм, лирических сборников?!

Художественная литература – это запечатленный и выраженный посредством слова образ времени, документ и памятник, носитель художественной традиции. Трудно переоценить значение хорошей книги для читающего человека. Литература – универсальная форма общения, не знающая преград – временных, возрастных, сословных, религиозных. "Книги мне дали больше, чем люди", – сказала М. Цветаева. Именно с книги начинается приобщение к культуре, именно посредством книги человек открывает для себя новые миры духовности и постигает глубины мудрости. Новые книги читают, любимые перечитывают, и тот, кто вкусил однажды наслаждение, даруемое искусством слова, уже не расстанется с книгой всю свою жизнь.

Музыка. Никакое искусство не может соперничать с музыкой по силе эмоционального воздействия на слушателя, никакое другое искусство не может вызвать столь яркие образы и переживания. И ни один из видов искусства не лишен до такой степени смысловой конкретности. Музыка не только создает определенный эмоциональный настрой, но и пробуждает фантазию, вдохновение. Она захватывает, заражает, берет в плен слушателей, подчиняя своей стихии.

Главным выразительным средством музыки принято считать звук, который и создает художественный образ. Звук имеет интонационную природу. Интонация воспроизводит оттенки звучащей речи, определенный темп и ритм. Выразительность музыкального образа достигается посредством мелодии, композиции, гармонии, ритма.

Первоначально музыка существовала в формах коллективного народного творчества, сочинители сами были исполнителями своих музыкальных произведений. Музыка была неотъемлемой частью ритуальных, культовых, обрядовых действий. С появлением профессиональных композиторов и нотной записи она стала фиксироваться, записываться, сохраняться и передаваться от поколения к поколению. Но созданная композитором музыка, зафиксированная посредством нотной записи, для слушателей-непрофессионалов как бы не существует, она подобна спящей царевне из известной сказки: чтобы пробудить ее ото сна, заставить зазвучать, нужен исполнитель – солист, группа, оркестр. Они вдохнут жизнь в "немую" музыку, сделают ее музыкой для всех. Именно от исполнителя будет зависеть восприятие слушателями песни, сонаты, симфонии, баллады и т.д.

Подобно тому, как одно и то же слово, одну и ту же фразу можно произнести по-разному и в зависимости от интонации она будет звучать как вопрос, как одобрение или как угроза, по-разному можно исполнить одну и ту же музыкальную пьесу. Способ прочтения, понимания и исполнения называется музыкальной интерпретацией. Существует множество интерпретаций, совершенно не похожих друг на друга. Это зависит от таланта и индивидуальной манеры исполнителя. Известные произведения звучат по-новому, неизвестные становятся популярными благодаря мастерству и таланту пианиста, скрипача, органиста. И чем сложнее музыкальное произведение, тем больше способов его прочтения и исполнения. Иногда делается переложение музыкальных произведений, написанных композитором для одного музыкального инструмента (например, клавесина, органа, скрипки), на язык другого инструмента (например, фортепиано) – и это тоже способ музыкальной интерпретации, но

уже другой, связанный в большей степени не с исполнительским, а с композиторским мастерством. Образный язык музыки не нуждается в переводе подобно литературному языку. Музыка легко преодолевает национальные границы и преграды времени – она понятна всем, кто способен слушать, чувствовать, сопереживать.

В музыке мы можем наблюдать то, что называется сотворчеством, за исключением тех случаев, когда композитор сам исполняет свои произведения. Для того чтобы зазвучала музыка, необходимы два творца: композитор и музыкант-исполнитель. И если первый из них, создав произведение, считает свою задачу выполненной, то второй всякий раз, берясь за инструмент, начинает заново переосмысливать и переживать музыкальное произведение. И творческий процесс всякий раз возобновляется и происходит на наших глазах. В процессе сотворчества участвуют и слушатели – на их реакцию, отношение, выражение эмоций ориентируется исполнитель. Аудитория может "принять" или "не принять" музыканта. И контакт с публикой необходим для его творческого настроения и вдохновения. В одинаковой мере это важно для музыки вокальной, вокально-инструментальной и инструментальной.

Наряду с так называемой чистой музыкой существуют различные синтетические формы, соединяющие звук и слово, звук и цвет, звук и движение. Нередко музыка сочетается с литературным произведением, и рождаются интересные и разнообразные, предназначенные для вокального и вокально-инструментального исполнения произведения. Естественно – по духу, строю, ритму, настроению – музыка сочетается с поэзией. Так возникают песни, романсы, оратории и другие синтетические музыкально-литературные формы. Синтез музыки и цвета рождает цветомузыку. Одним из первых экспериментаторов в этой области был русский композитор А.Н. Скрябин.

Пространственно-временные виды художественного творчества

Искусство танца относится к древнейшим синтетическим искусствам. Его основным выразительным средством является движение, жест. Движения могут быть как подражательными, имитирующими, так и условными, обобщенными, – но в любом случае они выражают эмоциональное состояние, при их помощи создается художественный образ.

Первоначально танец не имел самостоятельного значения, а был частью обрядовых действий, элементом религиозных ритуалов или празднеств. Он исполнялся коллективно и не был специально предназначен для восприятия со стороны, публикой. Со временем наряду с народным танцевальным искусством выделилось искусство профессионального танца.

Первые профессиональные танцоры появились в античности, но лишь к XVIII в. сформировался такой вид музыкального театра, в котором выразительные средства хореографии дополнялись музыкой, изобразительным искусством, режиссурой, – балет.

Балет представляет собой синтез множества искусств; в основе его лежит литературное произведение – либретто. Ведущая роль наряду с танцем принадлежит музыке, используется пантомима, приемы актерской игры драматического театра. Можно с гордостью сказать, что русская балетная школа, сформировавшаяся как самостоятельная в XVIII в., и по сей день остается весьма авторитетной и успешно конкурирует с другими известными национальными школами. Многие зарубежные исполнители учились и стажировались именно в России.

Наряду с классической балетной школой существует ряд новаторских направлений, смело сочетающих язык классического танца с пантомимой, использующих неожиданные сюжеты и современную музыку. Буквально на наших глазах родилось и сделало большие успехи искусство телевизионного балета (кинобалет). И это очень важно, поскольку любое театральное искусство мимолетно, жизнь спектакля исчисляется реальными часами действия в сценическом пространстве. Киносъемка позволяет запечатлеть и сохранить, а значит и спасти от забвения, работы талантливых мастеров балетного искусства.

Балетный спектакль строится по законам театрального действия. Сюжетная линия балета чаще всего легенда – сказочная, фантастическая, лирическая, героическая история, рассказанная языком танца. В спектакле всегда много самостоятельных танцев – сольных, дуэтных, массовых, которые позволяют солистам и танцовщикам кордебалета продемонстрировать свое мастерство. Именно эти фрагменты известных балетов, как правило, включаются в концертные программы как самостоятельные номера.

Элементы хореографии используются и в других разновидностях музыкального театра – опере, оперетте – и несут весьма значительную эстетическую нагрузку. Драматический театр также часто обращается к искусству танца (особенно при постановке комедий, водевилей) для придания спектаклю большей динамичности, выразительности.

Язык танца доступен и понятен всем людям, пусть даже они принадлежат к различным национальным культурам, живут на разных континентах. Танец, как и музыку, можно назвать универсальным средством межнационального и межкультурного общения.

Театр относится к синтетическим формам художественного творчества. Эстетический образ создается здесь путем соединения выразительных средств различных видов искусства, и трудно сказать, какое из них главное. Специфику театра обуславливают игра актеров, сценическое действие, режиссерское искусство. Но театр невозможен без пьесы, т.е. литературной, драматургической основы. Оформление спектакля требует обращения к изобразительному искусству, а эмоциональное воздействие спектакля еще более усиливается благодаря музыке. Часто элементом драматического спектакля становится хореография. Все это, вместе взятое, и создает театр – искусство коллективное, причем не только в сфере творчества, но и в аспекте восприятия. Коллективное творчество создателей спектакля дополняется коллективным сотворчеством публики.

Театр – это жизнь, происходящая в сценическом пространстве на глазах у зрителей и построенная по законам данного вида искусства. Здесь сплетаются реальное и условное. Сцена, декорации, костюмы, грим и другие средства выразительности являются символами – времени и места действия, эпохи, национальной культуры, национальных традиций. Но все, происходящее в этих "искусственных" условиях, реально до такой степени, что зрители, сидящие в зале, порой плачут, сопереживая героям, радуются вместе с ними, готовы прийти к ним на помощь.

В основе театрального действия лежит игра актера – искусство перевоплощения. На сцене актер как бы перестает быть самим собой и входит в образ персонажа. Внешность, голос, манера двигаться и говорить, речь и чувства не принадлежат теперь только актеру. Он сам принадлежит театру и становится "материалом", из которого режиссер "лепит" художественный образ. Иногда актера сравнивают с инструментом, который, находясь в умелых руках музыканта, может сыграть любую мелодию.

Театральная условность не должна мешать восприятию спектакля, она должна подчеркивать главное, эстетически значимое – драматический конфликт, характерные особенности времени и места действия и т.д. Это возможно, если не нарушена та мера условности, которую способен воспринять зритель. В противном случае спектакль превращается в схему, воспроизводящую сюжетную канву пьесы и обедненную в художественном отношении.

В истории театрального искусства существовало множество различных направлений и школ. Назовем наиболее известные из тех, которые созданы режиссерами отечественного театра.

Система Станиславского, в основе которой лежит теория о перевоплощении актера, вживании его в образ – физическом,

эмоциональном, психологическом. Актер как бы отождествляет себя с героем пьесы, проживает на сцене отрезок чужой жизни. Совершенно противоположна ей система Вахтангова, которая рассматривает театральное действие как игру, в которой увлеченно и даже азартно участвуют актеры. Они исполняют свои роли, ни на минуту не забывая, что это – игра. Дистанция между образом и исполнителем постоянно сохраняется. Человек-актер не перестает быть собой, играя человека-персонажа. И если у Станиславского театр – жизнь, то у Вахтангова театр – игра. Нельзя не сказать и о новаторских исканиях и режиссерских опытах Мейерхольда, получивших название биомеханики. Традиционным методам театральной игры здесь противопоставлены новые непривычные и неожиданные приемы.

Три названных направления продолжают жить в современном театральном искусстве, сосуществуя и соперничая с другими новейшими системами. Эта конкуренция весьма положительно сказывается на развитии сценического искусства, которое находится в постоянном поиске новых форм.

Помимо драматического существуют и другие виды театра – музыкальный (опера, оперетта, балет), кукольный, пантомимы, теней, зверей и т.д. Все разновидности театрального искусства сохраняют популярность и поддерживают интерес публики к этому древнему и всегда современному виду художественного творчества.

Кинематограф прочно вошел в нашу жизнь, в нашу культуру. С трудом верится, что было время, когда кино не существовало. А между тем появилось оно всего столетие с небольшим назад. Это исключительно интересный вид искусства, его возникновение напрямую связано с развитием техники, и в частности появлением в 20-30-е годы XIX в. фотографии.

Один из изобретателей фотографии, Л.Ж. Дагерр, известен более других – слово "дагерротип" образовано от этой фамилии. Тогдашний способ фотографирования несколько отличался от современного: снимали на металлическую пластинку, покрытую йодистым серебром, чувствительным к свету. Получалось достаточно четкое и качественное по тем временам изображение.

Особенно популярными наряду с пейзажами были дагерротипные портреты. Новая интересная область художественного творчества, занимавшая как бы промежуточное место между живописью и графикой, использующая оптику, монтаж, различные (появившиеся позже) способы печати, привлекла внимание ищущих новые формы художников. Но недолго статическое изображение удовлетворяло их – возникло желание "оживить"

кадры. Когда братьям Люмьер это удалось, возник новый синтетический вид искусства – кино.

В литературе, посвященной истории кинематографа, встречаются разные даты рождения кино: указываются 1883 и 1895 гг. Это связано с тем, что в одном случае отсчет ведется от времени получения движущегося изображения в лабораторных условиях, в другом – от времени организации публичных сеансов. Новое искусство развивалось стремительно и бурно. Первые киноленты были короткими и изображали события, с нашей точки зрения, будничные и незначительные: выход рабочих с фабрики, прибытие поезда на железнодорожный вокзал и т.п. Но на тогдашних зрителей они производили весьма сильное впечатление. Первые фильмы были немymi, кадры сопровождались титрами.

Кино распространялось так быстро, что высказывались опасения, что оно заменит театр и литературу. По счастью, этого не случилось – кино лишь дополнило собой ряд синтетических искусств. "Великий немой" – так называлось оно до тех пор, пока не обрело еще одно выразительное средство – звук. Озвучивание фильма было встречено настороженно, с недоверием. Предсказывали даже закат кинематографии. Но звук несколько не "испортил" кино. Освоение техники цветного кино еще более расширило его возможности.

Кинопродукция весьма разнообразна: художественные, научно-популярные, хроникально-документальные фильмы, мультипликация. Кинематограф быстро освоил традиционные жанры искусства и дополнил их новыми, отражавшими его собственную специфику.

Художественный фильм создается путем синтеза актерской игры, режиссерского мастерства, средств изобразительного искусства, музыки. Отличительным приемом киноискусства является монтаж кадров, который позволяет создавать интересные в композиционном отношении формы.

В каждом из рассмотренных выше видов искусства используются присущие ему выразительные средства для создания художественного образа. Именно образность самовыражения и воспроизведения действительности определяет специфику искусства как формы эстетической деятельности. Образ является синтезом объективного и субъективного начал, сочетает в себе черты реального и условного, общего и типического. В нем реализуется художественный замысел, и он является конечной целью, итогом творческого процесса.

Тема 3.

Формы художественного творчества.

Профессиональное и непрофессиональное художественное творчество.

Роль художественного творчества неопределима в сохранении и распространении фольклора. Фольклор (от англ. folk-lore – «народная мудрость») – народное творчество, чаще всего устное. Художественная, коллективная, творческая деятельность народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, частушки, анекдоты, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Важнейшей особенностью фольклора в отличие от литературы и современной книжной культуры является его традиционализм и ориентация на устный способ передачи информации. Носителями обычно выступали сельские жители (крестьяне).

Народное творчество, зародившееся глубоко в древности, – историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, способ выражения народного самосознания. Некоторые исследователи относят к народному творчеству также все виды непрофессионального искусства (самодельное искусство, в том числе народные театры).

Точное определение термина «фольклор» затруднительно, так как эта форма народного творчества не является неизменной и застывшей. Фольклор постоянно находится в процессе развития и эволюции.

Термин «фольклор» впервые был введен английским ученым Уильямом Томсом (англ. William Thoms) в 1846 году для обозначения как художественной (предания, танцы, музыка и т. д.), так и материальной (жилище, утварь, одежда) культуры народа.

Художественная самодеятельность рассматривается как мощное массовое движение в области искусства. Сущность и смысл этого движения состоит в приобщении широких слоев населения к занятиям искусством, овладению навыками художественного творчества, во внедрении творчества в повседневный быт.

Художественная самодеятельность не представляет собою какой-то специфической и новой формы искусства, не является самостоятельным видом его; она выступает, приобщения к нему, как новая форма организации масс в целях вовлечения их в художественное творчество. Основная специфика этой формы состоит в том, что массы людей, профессионально

занятых в различных сферах производства и обслуживания, в то же время систематически и постоянно отдают занятиям искусством, творчеству часть своего времени и как бы получают дополнительную – художественную – специальность.

Не всякое любительское занятие искусством может быть отнесено к художественной самодеятельности. Весь имеющийся в этой области опыт показывает, что художественная самодеятельность в собственном смысле слова начинается там, где занятия искусством перестают быть личным делом, ограниченным семейным или дружеским кругом, и приобретают более или менее широкий общественный характер и общественную направленность. Другими словами, художественная самодеятельность предполагает, во-первых, определенную степень общественной организации и, во-вторых, обращение к определенной аудитории зрителей или слушателей. А это в свою очередь предполагает такой уровень художественной подготовки, при котором участники самодеятельности способны ответить своим искусством на эстетические требования времени.

Есть сферы творчества, в которых критерии, предъявляемые к художественной самодеятельности, в принципе ничем не отличаются от тех, какие существуют для профессионального искусства, а пути достижения мастерства, в сущности, также одинаковы. Это относится к таким видам исполнительского искусства, которые давно и прочно освоены профессиональными традициями: театр, драматический и оперный, симфонические или эстрадные оркестры, “классические” инструменты, вокал, художественное чтение, цирковое искусство и т. д. Художественная самодеятельность, вторгаясь в эти области, не может не равняться на профессиональный уровень, не может не тянуться к нему, не соревноваться с ним. Главная проблема для нее здесь — овладение мастерством на уровне профессионального, главный путь – получение необходимой школы, которая в принципе не может быть качественно иной по сравнению с школой профессиональной.

То же самое можно сказать и о самодеятельном творчестве в области литературы или музыки. “Самодеятельный” поэт или “самодеятельный” композитор отличаются от профессиональных собратьев по творчеству лишь по тем “производственным” отношениям, в каких они находятся со своим творчеством. И тем и другим необходимы и дарование, и школа, и уровень мастерства.

Современная художественная самодеятельность в преобладающей своей части (а что касается города, то и подавляющей части) ориентируется именно на те сферы творчества, исполнительского искусства, которые

достигли высот благодаря большим профессиональным традициям. Естественно, что она требует в первую очередь квалифицированного и вполне профессионального руководства и творческой помощи специальных учреждений и организаций, критики и печати, художественной общественности.

Фольклор в самых разнообразных его проявлениях, в различных трансформированных видах и новообразованиях проникает в эти новые сферы современной народной творческой жизни, находит там свое место и обнаруживает новые возможности для развития.

Художественная самодеятельность как форма народного творчества.

Художественная самодеятельность – одна из форм народного творчества. Включает в себя создание и исполнение художественных произведений силами любителей, выступающих коллективно (кружки, студии, народные театры) или в одиночку (певцы, чтецы, музыканты, танцоры, акробаты и др.).

Понятия образа жизни и свободного времени.

Образ жизни (лат. *Modus vivendi*) – типичные для конкретно-исторических социально-экономических отношений способ и формы индивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, характеризующие особенности его поведения, общения, склада мышления. Образ жизни – это устоявшаяся форма бытия человека в мире, находящая своё выражение в его деятельности, интересах, убеждениях.

Основными параметрами образа жизни являются труд (учёба для подрастающего поколения), быт, общественно-политическая и культурная деятельность людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. Образ жизни человека – ключевой фактор, определяющий его здоровье.

Академик Ю. П. Лисицын, опираясь на классификации образа жизни видного профессора И. В. Бестужева-Лады и др., выделяет в образе жизни четыре категории: "...экономическую – «уровень жизни», социологическую – «качество жизни», социально-психологическую – «стиль жизни» и социально-экономическую – «уклад жизни».

Уклад жизни – образ жизни людей, который определяется:

- Характером собственности на средства производства
- политическими, экономическими, социальными отношениями
- ведущей идеологией и т. д.

Стиль жизни – совокупность образцов поведения индивида или группы, ориентированных преимущественно на повседневную жизнь.

Вырабатывается стиль жизни людьми в соответствии с их биологическими, общественными и эмоциональными потребностями.

О стиле жизни судят по внешним формам бытия, в которые входит:

- организация рабочего и свободного времени
- занятия вне сферы труда
- устройство быта
- манеры поведения
- ценностные предпочтения, вкусы и др.

Свободное время – общественно-историческое явление, часть социального свободного времени, не занятая делами производственной или жизненной необходимости. Разделяется на два основных подхода:

- Экономический – время как расширение внерабочей силы, средство, превращающее индивида в более развитую личность.
- Социологический – всестороннее исследование самого феномена социального времени, исследование зависимости свободного времени от социально-исторических и индивидуальных особенностей.

Слово *Leisure* (англ. свободное время) происходит от латинского *licere* что означает «быть свободным», этот термин впервые появился в начале XIX века во время индустриальной революции, когда рабочие на фабриках должны были работать по 18 часов в сутки, отдыхая только по воскресеньям. Хотя к 1870 году более современные технологии и профсоюз привели к уменьшению рабочих часов и разрешению на два официальных выходных – субботу и воскресенье.

Доступный и надёжный транспорт позволил рабочим путешествовать во время их выходных. Первый отпуск к морю был взят в 1870 году, новинка быстро распространилась в Европе и Северной Америке. Рабочие стали копить свои зарплаты и собирать деньги к отпускам, что привело к увеличению организационных работ для проведения отпусков рабочего класса.

Как пишет профессор В.Н. Лавриненко, первым, кто поставил вопрос о понятии свободное время был Томас Мор: «По сути говоря, содержание свободного времени, как общественного явления, было указано Т. Мором столь чётко, что все последующие философы и социологи ничего принципиально нового и не внесли».

Индивидуальные типы использования свободного времени

1. Творческий тип – главным свойством типа является выбор занятия такой деятельностью, которая направлена на создание, так и копирование предмета, для самоутверждения в том или ином творческом акте.

2. Культурно-потребительский тип – повышение духовной культуры, посещение музеев, библиотек и другие.

3. Рекреативный тип – виды развлекательного отдыха, такие как рыбалка, туризм, танцы...

Понятие асоциально-гедонистического типа

Асоциально-гедонистический тип – реализация свободного времени, которое объединяет различные виды деятельности, имеющие низкую или отрицательную моральную оценку. Ярким примером являются подростки...

Разница в традициях

Капиталистическое общество часто оценивало свободное время очень позитивно, так как «свободное время» включало в себя затраты со стороны населения, а это улучшало экономику страны. И в это время так же большее значение придавалось богатым людям, так как богатые люди могли позволить себе больше свободного времени и соответственно денег они тратили больше.

«Трудоголики» это те люди, которые жертвуют своим свободным временем ради работы. Они предпочитают работать, нежели отдыхать. Многие рассчитывают достигнуть карьерных высот путём жертвования свободным временем.

Согласно философу Марксу Верха Еву, именно европейцы и американцы в 1960-1970 годах стали сторонниками того, что в наше время можно назвать «социализмом свободного времени». Они верили, что если каждому дать по маленькому кусочку пирога, то минимальные потребности каждого человека будут удовлетворены. Тогда люди могут использовать своё свободное время на благо и развитие искусства, спорта, и многих других видов свободного времяпрепровождения.

Писатель Белфорт Бах в 1884 году написал книгу «Социализм и вопрос о воскресенье». Он хотел, чтобы каждый человек имел возможность на отдых и фокусировал своё внимание на выделении одного универсального дня отдыха.

Понятие культурно-досуговой деятельности.

Культурно-досуговая деятельность – это процесс приобщения к культуре, выраженный в материальной и духовной форме. Культурно-досуговая деятельность функционирует в разнохарактерной, динамично развивающейся природной и социальной среде и представляет собой ценности, образцы и признанные способы поведения, объективированные в нашем обществе, зафиксированные и передаваемые последующим поколениям в качестве результата. Формы, методы и средства культурно-досуговой деятельности присущи данному типу общественных и

производственных отношений общества и отражают уровень овладения человеком духовной и материальной культурой. Поэтому культурно-досуговая деятельность рассматривается нами целостно, в виде исторически конкретной системы в единстве всех культурных институтов и особой структуры художественного сознания, обусловленной общим социокультурным контекстом современности.

Культурно-досуговая деятельность является неотъемлемой частью учебного процесса. Стабильность и целостность системы досуговой деятельности в учебно-творческом и воспитательном процессах в вузах культуры и искусства определяются наличием взаимодействия всех ее элементов: идей, ценностей и формы, в которой заключено содержание средств, то есть его носителей.

Настоящее время способствует развитию широкого спектра мнений, утверждению уважения к альтернативе, свободному доступу к информации через организацию независимых клубов, библиотек, сбор, хранение и распространение альтернативных изданий, проведение встреч с людьми, придерживающимися неординарных позиций, и т.д. Отсюда необходимы поиски новых современных технологий культурно-досуговой деятельности среди людей различных сословий и разных возрастных категорий: детей, подростков, молодежи, взрослых и пенсионеров.

Культурно-досуговая деятельность каждой малой группы или общности в лице любительского объединения, миникружка, инициативной группы, межсемейной компании активно способствует созданию условий, в которых личность может проявить свободу выбора и волю в утверждении своей системы ценностей. В новой социально-культурной ситуации существенно расширяется диапазон творческой активности широких слоев населения. Наряду с возрождением народного художественного творчества новые импульсы получают общественное движение и различные виды социально-политической деятельности.

В целом понимание культуры как культурно-досугового обслуживания сформировалось, таким образом, в рамках категории обслуживания, удовлетворения потребностей людей как основного принципа жизнедеятельности.

Многообразие форм культурно-досуговых программ, театрализованные представления, праздники, гала-концерты и просто разнообразные концерты, литературно-музыкальные композиции, игровые и конкурсные программы, ток-шоу и т.п., диктует и свои законы в выборе соответствующего драматургического решения. Например, литературно-музыкальная композиция предполагает включение в канву сценария

произведений художественной литературы – поэзии, прозы, публицистики, документальных материалов, жанров инструментальной музыки, хорового и сольного пения, взаимодополняющих и усиливающих восприятие друг друга. Тогда как гала-концерт раскрывает содержание через отдельные эстрадные номера, являющимися основными конструктивными составляющими, несущими основной смысл концерта. Активно развивающиеся формы авторских программ развлекательных ток-шоу, к примеру, таких как телевизионные программы “Угадай мелодию”, “Я сама”, предполагают каркасную разработку формы, рассчитанной на конкретного ведущего – автора программы, а строгая периодичность выпуска формирует свою аудиторию и позволяет системно воздействовать на развитие культурных интересов зрителей. Замысел программы требует однажды выбранную форму использовать наиболее полно уже не через поиск выразительных средств или обновление самой формы, а через поиск неординарного содержания, участников – героев программы, разработку “острых” вопросов, умелого и убедительного комментария к ним. Личность ведущего, способная импровизировать, становится важным условием успеха, создавая неповторимый имидж подобных программ.

Рассматривая работу автора над замыслом сценария программы как одной из ведущих драматургических форм, можно предположить, что в замысле найдут отражение основные признаки, присущие драматическому произведению: конфликт, сюжет, композиция.

Тема 4.

Художественное творчество от истоков до XX в.

Периодизация истории досуговой деятельности. На протяжении достаточно длительного периода развитие белорусских земель, входящих в состав Великого Княжества Литовского (существовало более 500 лет), обуславливалось основными тенденциями развития Западной Европы, а в XIX – начале XX в. происходит кардинальное изменение – развитие идет по образцу включившей их в свой состав Российской империи, в Новейшее время (по 1990-е гг.) – по образцу СССР. Основные изменения досуговых предпочтений и интересов на различных исторических этапах происходили с учетом таких критериев, как: смена досуговых ориентаций государства, общества, индивидов под воздействием культурных, социально-экономических и политических факторов; изменение содержания и форм досуговой деятельности сословий, классов, общества, досуговых учреждений, индивидов.

Исходя из этого можно выделить несколько периодов в развитии истории социально-культурной деятельности:

В основе досуга в Древнем мире (до V в. н. э.) лежала народная культура: обряды, праздники, игры, хороводы и другие формы фольклора. Досуг, как и сама жизнь, носил коллективный характер. Обряды, праздники, игры и другие формы являлись не только определенным действием, но и зрелищем. Особое внимание уделяется зарождению досуговых форм в древнейших государствах, раскрывается специфика их трансформации и развития в эпоху Античности.

На образ жизни и досуг средневекового человека в V–XV вв. большое влияние оказала религия. Досуговую функцию выполняли религиозные праздники и обряды. Благодаря развитию книгопечатания общедоступными стали библейские книги, которые белорусский первопечатник Франциск Скорина считал учебниками знаний, и не только религиозных. Со временем чтение книг стало и одной из распространенных форм досуга. Религиозное пение, живопись способствовали приобщению народа к этим видам искусства. Из церковной благотворительности выросли социальная работа и первые воскресные школы. Именно церковь стала первой заботиться о духовности человека – нравственности, доброте, воспитании трудолюбия и других положительных качеств.

Период формирования светского досуга, его доминирования в к. XV–XVIII в. Расширяется досуговое пространство, увеличивается разнообразие его форм, обогащается их содержание. На белорусских землях, в период Княжества Литовского, культурные процессы развиваются в западноевропейском направлении. При вхождении в состав Российской империи стали насаждаться русскоязычная среда и ее культурные, идеологические ценности.

С развитием экономики, высвобождением рабочего времени в XIX – начале XX в. увеличивается число клубов и клубных учреждений, появляется развлекательный досуг. Формируется индустрия досуга, в Северо-Западном крае, как называли в империи белорусскую этническую территорию, – под влиянием политики русификации.

В дореволюционной России любители искусства объединялись в кружки и общества при клубах и собраниях. Имелись и рабочие кружки, народные театры, находившиеся под строгим контролем властей, с подозрением относившихся ко всякой народной инициативе.

После Октябрьской революции 1917 г. в художественную самодеятельность были вовлечены широкие массы (устраивались театрализованные представления и др.). В 1920-е гг. репертуар

самодетельных кружков носил агитационный характер (состоял из обзоров, литературных монтажей, концертных номеров, сатирических частушек и др.). Большое распространение получили коллективы «Живая газета», «Синяя блуза», «Красная рубаха» и др. В середине 20-х гг. зародилось движение ТРАМов (Театр рабочей молодежи).

Самодетельные коллективы возникали при клубах, домах (дворцах) культуры, фабриках, заводах, учебных заведениях воинских частях, колхозах, совхозах, на транспорте и т. д. К середине 1930-х гг. художественная самодетельность достигла высокого идейно-художественного уровня. Многие мастера профессионального искусства (В. В. Барсова, И. М. Москвин, М. М. Тарханов и др.) брали шефство над самодетельными коллективами. Для руководства самодетельностью и помощи ей был создан Центральный дом самодетельного искусства, преобразованный в 1936 во Всесоюзный дом народного творчества (с 1939 – им. Н. К. Крупской), а в 1958 в Центральный дом народного творчества (ЦДНТ). В 1940-х гг. дома народного творчества организованы во всех республиках, краях и областях. В 1930-е гг. в различных союзных и автономных республиках появились самодетельные национальные хоры, ансамбли песни и пляски, распространение получили кружки изобразительного и прикладного искусства. С конца 1930-гг. в репертуар театральных коллективов начали входить лучшие пьесы советских драматургов, классические произведения. В 1937 г. на московском смотре художественной самодетельности были показаны спектакли: «Укрощение строптивой» (клуб «Каучук») и «Ромео и Джульетта» (клуб «Авиахим») Шекспира, «Мещане» (Дом культуры им. Горбунова) и «Васса Железнова» (Клуб им. Кухмистрова) Горького и др. В 1940–1941 проведён Всесоюзный смотр театральной самодетельности с участием 30 тыс. коллективов (из них 22 тыс. сельских).

Политико-просветительная работа – 1920–1945 гг. Этот вид досуга был привнесён в советское общество коммунистической партией. Были отвергнуты или видоизменены все предшествующие направления внешкольного образования и культурно-просветительной работы. В содержании деятельности досуговых учреждений доминировали политическое и производственное просвещение, коммунистическое воспитание, в управлении утвердилась монополия государства на досуговую деятельность.

Во время Великой Отечественной войны главное место в репертуаре художественной самодетельности заняла военно-патриотическая тема, велась большая работа по обслуживанию фронта, госпиталей, предприятий

оборонной промышленности и т. д. На Всесоюзных смотрах в конце 40-х–начале 50-х гг. был продемонстрирован ряд значительных спектаклей: «Ревизор» Гоголя (Ленинградский университет), «Шторм» Билль-Белоцерковского (Дом культуры им. Горбунова, Москва), «Егор Булычев и другие» Горького (Выборгский дом культуры, Ленинград), «Аттестат зрелости» Гераскиной (Дом культуры Автозавода им. Лихачева, Москва) и др. С конца 50-х гг. наиболее зрелые самодеятельные коллективы получили звания народных театров. Среди них: народные театры при домах культуры Автозавода им. Лихачева, Метростроя, им. Горбунова в Москве, им. Горького в Ленинграде, Дом культуры текстильщиков в Ташкенте, Дома офицеров в Харькове, Дома железнодорожника в Тбилиси, Дома культуры завода «Большевик» в Киеве и др.

Помимо драматических, работают также и музыкальные театры – оперные (при Центральном доме культуры железнодорожника в Москве, Доме культуры им. Кирова в Ленинграде, Клайпедский оперный народный театр, Народная оперная студия Черновицкого дворца культуры), балетные (при Доме культуры им. Горького в Ленинграде), оперетты (Московский народный театр оперетты при Доме культуры им. Гагарина в Москве). Распространение получили различные самодеятельные ансамбли (Ансамбль народного танца Ашхабадского с.-х. института, рижский танцевальный ансамбль «Гатве»), оркестры, цирковые (например, в г. Череповце) и эстрадные коллективы, хоры (Народный хор АН Латвийской ССР, Тартуский мужской хор «Гаудеамус»).

На базе самодеятельности выросли многие профессиональные драматические и музыкальные театры, ансамбли. За счёт талантливых участников самодеятельности пополняются крупнейшие профессиональные коллективы. К руководству художественной самодеятельностью привлекаются мастера профессионального искусства.

В 1945–1985 гг. политико-просветительная работа реформировалась. Культурно-просветительная работа была выделена из системы образования в самостоятельную сферу. Старое название «политико-просветительная работа» не соответствовало послевоенному положению СССР в мире как страны освободительницы, лидера лагеря социализма. Поэтому в области культуры нужны были более привлекательные, гуманные цели. В этих условиях термин «культурно-просветительная работа» был более предпочтительным. На данном этапе наряду с идеологическим и производственным просвещением, коммунистическим воспитанием политическим руководством страны выдвигалась задача усиления культурного обслуживания населения. В конце 1950-х гг. значительноросло

стремление населения к культуре, что нашло отражение в изменении содержания и форм работы культурно-просветительных учреждений.

В 1985–1990-е гг. под воздействием объявленной коммунистическим партийным лидером так называемой «перестройки» – коренных изменений в направлении политической гласности, рыночных преобразований в экономике – произошли изменения и в содержании и условиях деятельности досуговых учреждений. Стремление научного сообщества, практиков найти название сфере, соответствующее целям и задачам данных преобразований в обществе, привело к тому, что утвердился термин «культурно-досуговая деятельность».

С 1990-х гг. происходило дальнейшее практическое и научное осмысление культурно-досуговой сферы на постсоветском этапе. По инициативе российских специалистов в области социальной психологии и педагогики Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильникова в 1994 г. сфера получила название «социально-культурная деятельность» как результат поиска термина, адекватно отражающего сущность и цели досуговой сферы на новом этапе развития общества. Вместе с тем, несмотря на официальный статус этого термина, в научном сообществе пока нет единства в отношении его признания. Не сформирована система, в которой находили бы полное отражение основные стороны сложного, многообразного явления – социально-культурной деятельности.

Тема 5.

Творчество и креативность

Основные типы результатов творчества

В результате творческой деятельности создается новая или улучшается существующая система. В зависимости от полезности эти результаты делятся на следующие типы.

Открытие – обнаружение ранее неизвестного закона, системы, признака или связи, подтвержденное экспериментально. Оказывает революционный эффект на развитие системы и изменяет существующие цели и парадигмы.

Изобретение – средство, позволяющее решить определенную проблему и достичь определенных целей. Также позволяет выполнять определенные действия эффективнее, чем с помощью существующих средств, и имеет принципиально новое строение.

Рационализаторское предложение – улучшение эффективности существующих средств достижения целей без существенного изменения их строения.

Независимо от типа результата творчество создает новые знания, позволяющие решить аналогичные проблемы и достичь схожие цели в других областях. Также результаты дают и новые идеи для творчества, чтобы решать новые проблемы и достигать новые цели.

Последствия выполнения творческой деятельности

Использование креативности на практике может повысить риск нанесения вреда. Это происходит, потому что недостаточно опыта использования новых, неиспытанных идей и средств для решения определенной проблемы или достижения цели. Но с опытом и развитием креативности придет понимание, какие оригинальные идеи являются полезными, а какие вредными.

Некоторые люди, у которых креативность развивалась неосознанно, чувствуют себя неуверенно, некомфортно из-за своего нестандартного творческого мышления. Важно им объяснить, что они очень полезны, и направить их в нужном направлении. Кроме развития креативности им следует также развивать и уверенность в себе.

С развитием креативности появляется вера в то, что любая, даже самая абсурдная и нереальная идея, поможет достичь определенной цели. Эта вера является одним из мотивов, подталкивающих к реализации революционных идей и созданию новых, огромных систем, решающих глобальные проблемы. Как сказал Генри Форд: "Вы можете верить, что можете. Вы можете верить, что не можете. В обоих случаях вы правы".

Многие успешные люди утверждают, что 30-50% успеха их проектов и компаний приносят именно креативные, оригинальные идеи, сгенерированные ими самими, либо специально нанятыми профессионалами с хорошо развитой креативностью. Также они отмечают замкнутый круг – креативность дает новые успехи, а они, в свою очередь, являются источником креативности и вдохновения. Это говорит о том, что человек и творчество являются единым целым, что не может существовать друг без друга.

Поэтому необходимо постоянно уделять личное время на развитие творчества и своих креативных способностей. Это всегда будет оказывать полезное влияние на успешность.

Главным средством для выполнения творческой деятельности является особое творческое мышление – *креативность* – совокупность способностей, позволяющих генерировать принципиально новые, оригинальные,

нешаблонные идеи и использовать ранее не применяемые средства для решения проблем и достижения целей.

Она характеризуется повышенной *интеллектуальной активностью* для использования возможностей сознания, предсознания и подсознания с целью нахождения более эффективного, оригинального способа решения проблемы.

В быту креативность проявляется как *смекалка* – способность смело, нетривиально и остроумно находить выход из безвыходной, иногда критической ситуации, используя крайне ограниченные и неспециализированные средства и ресурсы.

Креативность позволяет быть более чувствительным к проблемам, недостатку или противоречивости знаний. Это позволяет определить направление, в котором необходимо развиваться для появления возможности решить известные проблемы и достичь определенных целей.

Креативностью, как и талантом, обладает каждый человек с рождения. Не нужно думать, что она есть только у особых людей, которые работают в крупнейших научных, изобретательских, рекламных и подобных компаниях. Такие люди конечно есть, но они занимают свои места потому, что осознанно, активно и непрерывно развивают свою креативность. На это способен каждый, главное – иметь намерение развить креативность.

Но в процессе воспитания, получения образования и взаимодействия с другими людьми, человек начинает мыслить шаблонно, как принято в его окружающей среде. Это является основной причиной того, что человек перестает заниматься творчеством, а начинает только воспроизводить и копировать уже имеющиеся идеи. Такая деятельность является бесполезной для надсистемы, т.к. не создает дополнительной ценности для нее. Такие люди становятся ненужными, они не получают ресурсов на достижение личных целей и в конце концов остаются забытыми историей.

Для избегания подобной ситуации человеку необходимо непрерывное *развитие креативности* и выполнение всего возможного для реализации предназначения. Нужно заставлять себя в любой подходящей ситуации сгенерировать нестандартную, оригинальную идею и реализовать ее. Креативность особо активно используется и развивается в различных интеллектуальных играх, когда требуется найти оригинальное решение поставленной проблемы. В таких играх интеллект начинает "играть" различными вариантами, основываясь на личном опыте. Т.к. основным компонентом, отвечающим за генерацию оригинальных идей, является воображение, то для развития креативности можно воспользоваться тренингом для развития *воображения*.

Креативные способности. Основные критерии креативности.

Креативные способности – это различные творческие таланты человека, которые проявляются в чувствах, общении, мышлении, в разных видах деятельности, способности, которые характеризуют личность или ее некоторые стороны, а также творческий процесс создания идей и различных продуктов.

Креативные способности даны всем от рождения, но под действием многих факторов они постепенно притупляются. Одни ученые доказывали, что способности человека к творчеству возникли с течением времени и развивались благодаря множеству изменений в культуре и демографии. Другие считали, что креативность появилась внезапно, вследствие генетической мутации мозга человека многие тысячи лет назад.

По сути, креативность – это *восприимчивость к новым идеям*, а не только критичное отношение к чему-то новому со стороны существующего опыта.

Креативность изначально рассматривали как некую функцию интеллекта и, соответственно, уровень интеллекта приравнивался к уровню креативности. Вследствие чего, было выявлено, что чем выше уровень интеллекта, тем ниже у человека развиты креативные способности.

Сегодня креативность рассматривают как функцию цельной личности, и зависит она от общего комплекса всевозможных характеристик. Поэтому, главное в изучении креативности, это выявить те личностные качества, благодаря которым она проявляется.

Креативность, включающая в себя особую восприимчивость к проблемам и к нехватке или противоречивости информации, бывает образной и вербальной. Кроме того, выделяют особые критерии креативных способностей:

- гибкость ума;
- беглость – количество идей создаваемых за единицу времени;
- оригинальность – способность к созданию необычных идей, сильно отличающихся от общепринятых норм;
- метафоричность – возможность творить в необычном направлении, умение увидеть в обычном нечто необыкновенное и наоборот, способности к ассоциативному символическому мышлению;
- восприимчивость – готовность мгновенно переходить от одной идеи к другой, чувствительность к неопределенностям, противоречиям и необычным деталям.

Для того чтобы оценить креативные способности творческих людей и проанализировать результативность их деятельности, прибегают к

различным тестам или опросникам с целым списком определенных ситуаций, форм поведения, чувств, интересов. Такие анкеты адресованы не только самим испытуемым, но также и их окружению.

Исследователями отмечено, что наличие у ребенка высоких показателей креативности вовсе не дают гарантию, что в будущем у него точно будут хорошие творческие достижения, а всего лишь показывают, что у такого ребенка есть наибольшая вероятность их проявления, но только в том случае, если он сможет получить необходимую мотивацию и творческие навыки.

Можно отметить несколько важных условий, которые стимулируют развитие креативных способностей:

- открытость или незавершенность вместо жестких правил и строгого контроля;
- любые вопросы необходимо разрешать и даже поощрять;
- создавать побуждение к независимости и ответственности;
- акцентировать внимание на собственных чувствах, наблюдениях, обобщениях, разработках;

И наоборот, креативные способности могут замедлить свое развитие, если применять следующие условия:

- постоянное избегание рискованных ситуаций;
- желание получить успех любыми путями, несмотря ни на что;
- жесткие шаблоны поведения и мышления;
- стремление быть неким признанным или необходимым стандартом;
- поклонение каким-либо кумирам, авторитетам;
- неодобрение собственной фантазии, воображения, исследования.

Креативность состоит из набора способностей. Они позволяют ясно понять, как проявляется креативность и что нужно для ее развития.

К таким способностям относятся:

Беглость – это способность генерировать большое количество идей в единицу времени. Позволяет быстро находить множество способов решения проблемы и определить наиболее подходящее.

Оригинальность – это способность генерировать новые, нестандартные, неординарные идеи, отличающиеся от известных или очевидных. Чем лучше развита эта способность, тем быстрее преодолевается психологическая инертность, ограничивающая мышление стандартными шаблонами и убеждающая в нереальности и бесполезности оригинальных идей.

Гибкость – это способность использовать различные способы для генерации оригинальных идей и быстро переключаться между ними.

Открытость – это способность при решении проблемы длительное время воспринимать новую информацию извне, а не использовать имеющийся опыт и не придерживаться стандартных стереотипов.

Восприимчивость – это способность в обычной ситуации находить противоречия, необычные детали, неопределенность. Позволяет находить необычное в обычном, простое в сложном.

Образность – это способность генерировать идеи в виде единых, цельных мысленных образов.

Абстрактность – это способность генерировать общие, сложные идеи на основе частных, простых элементов. Позволяет обобщать и строить единое представление проблемы на основе простых, несвязанных знаний и идей.

Детальность – это способность детализировать проблему до понимания каждого ее элемента. Позволяет разбивать проблему на части, анализировать их до тех пор, пока не станет ясна суть проблемы, ее мельчайшие элементы.

Вербальность – это процесс разбиения единой, образной идеи на отдельные слова и выделение существенных частей. Позволяет прояснить структуру проблемы и связи между ее элементами и обмениваться этой информацией с другими для совместного решения проблемы.

Стрессоустойчивость – это способность действовать и генерировать идеи в новой, необычной, неизвестной ранее окружающей среде.

Определение этих способностей у себя и их осознанное развитие позволяет значительно повысить оригинальность и полезность генерируемых идей. Это способствует повышению успешности и ускорению процесса реализации предназначения

Проблемы творческой деятельности и их преодоление

При выполнении творческой деятельности возникает множество проблем и препятствий, которые необходимо преодолевать. К ним относятся:

Отсутствие самоуважения. Проявляется либо в недостатке уверенности в себе и высокой самокритикой, либо самоуверенностью или высокомерием. Это мешает сделать первый шаг для решения проблемы и повышает риск нанесения вреда при реализации идей. Для преодоления этого препятствия нужно развивать уверенность в себе.

Лень и слабая воля. также мешают начать творческий процесс и преодолеть психологическую инертность. Для их преодоления необходимо тренировать самодисциплину.

Страх провала, неудачи. Является следствие недостатка опыта и наличием неопределенности при оказании воздействий. Преодолеть это

препятствие помогает помощь или консультация у более опытного человека, эксперта, который сможет дать корректную оценку рисков предполагаемого воздействия.

Недостаток организованности. Наличие слишком большого количества дел и идей препятствует пониманию, какие из них являются важными и ими нужно заняться в первую очередь. Для преодоления этого препятствия нужно организовать личные цели и дела в единую надежную систему. Подобная организация позволит освободить память и сознание от постоянного, повторяющегося обдумывания этих дел, которое затрудняет процесс генерации новых идей.

Отсутствие приоритезации. В процессе творческого мышления генерируется большое количество идей, которые нужно реализовать. Одни очень важны и полезны для решения проблемы. Их нужно реализовывать в первую очередь. Другие менее важны и их нужно откладывать на потом, ставить в очередь. Но большинство людей не определяют важность идей – их приоритет. А стараются реализовать более простые, но менее полезные идеи. Для преодоления этого препятствия нужно научиться расставлять приоритеты в целях и делах.

Загруженность сознания. После наполнения сознания всеми возможными знаниями, которые смогут помочь решить проблему, ему необходимо дать отдохнуть, расслабиться. Но очень часто это не выполняется и сознание начинают использовать для решения других проблем. Повышенная загруженность сознания снижает скорость генерации идей. Чтобы преодолеть это препятствие нужно осознанно делать перерывы, чтобы ускорить творческий процесс.

Конформизм. Принятие чужих мнений и опыта без критики и проведения анализа. Это свойство личности характеризуется соглашательством со всем, что имеется в окружающей среде, без проведения оценки правильно ли это или нет, оптимальным ли это является или можно это улучшить. Для преодоления конформизма нужно развивать критичное мышление, ко всему новому подходить с вопросами "зачем, почему, для чего".

Нетерпеливость. Человек хочет найти решение проблемы немедленно. Но для этого нужен большой объем исходного материала (знаний, идей) и высокий уровень развития интеллекта. Но когда решение не находится за короткий промежуток времени, тогда человек просто прекращает заниматься этой проблемой и переключается на другую, более легкую. Для преодоления этого препятствия нужно тренировать самодисциплину, а особенно упорство.

Ригидность. Твердость, неуклонность в применяемых средствах для принятия решений и достижения целей. Ограничивает человека в использовании новых средств, которые могут оказаться более эффективными и надежными. Для преодоления этого препятствия нужно развивать гибкость мышления, узнавать о появлении новых средств и применять их для решения проблем и достижения целей.

Устранение препятствий гарантированно повысит эффективность и успешность творческой деятельности. Это в свою очередь ускорит процесс реализации предназначения.

Тема 6.

Талант и методы его выявления

Для полноценного личного развития как можно раньше нужно определить его главный аспект – направление. Если человек выбрал не правильное направление развития, например, делать что угодно только для зарабатывания денег, то рано или поздно он доведет себя до депрессии, потому что его занятия будут доставлять только раздражение и стресс, а результаты не будут соответствовать ожиданиям. В итоге, человеку придется изменить направление, чтобы стать более счастливым и получать удовольствие от своих дел и их результатов.

Чтобы узнать, в каком направлении следует развиваться, необходимо определить свой талант.

Талант – это уникальная совокупность особенностей системы, формируемых при ее создании и определяющих предметную область и специализацию, в которой она должна заниматься деятельностью, развиваться и принести наибольшую пользу для надсистемы, реализовав свое предназначение. Изначально слово "талант" обозначало золотые монеты. В библии описывается притча как хозяин подарил троим своим рабам по одной монете – "таланту". Один закопал ее в землю, второй разменял, а третий приумножил. Отсюда появились выражения: закопал, разменял и умножил (развил) свой талант. Но затем это слова стало использовать в другом смысле – как божественный дар творить нечто новое, врожденное в человеке.

Талантом обладает каждый человек с рождения. Он является неким "семенем", из которого должен вырасти успешный и полезный человек. Но чтобы им стать, человек должен много трудиться – "успех на 10% состоит из таланта и на 90% из труда". Отсюда вытекает один из признаков таланта: дело, которым можешь заниматься долго, успешно и без принуждения, соответствует таланту.

Чтобы найти такое дело, нужно получить опыт в различных предметных областях. С его помощью можно определить, что лучше получается, что дает больше удовлетворения, чем приносишь больше пользы людям. Предметная область – это множество систем, имеющих определенные отношения друг с другом для взаимодействия и подчиняющихся одним и тем же законам.

В одной предметной области пользуются определенными терминами, в них протекают определенные процессы и действуют определенные законы. Например, математика, физика, спорт, политика, искусство, экономика и т.п. Предметная область рассматривает окружающую среду в каком-то одном аспекте и решает в ней определенные проблемы.

Чтобы узнать, с помощью чего можно выполнять дела эффективнее и успешнее, нужно определиться со специализацией в предметной области.

Специализация – это совокупность средств для изменения определенных признаков системы с оптимальной эффективностью и успешностью. Она определяет методы и инструменты, которые человек может использовать для повышения личной эффективности и принесения наибольшей пользы в определенной предметной области.

Истинный талант можно обнаружить в любом возрасте, даже если уже были достигнуты некоторые успехи совсем в других областях. Например, великий американский математик Джон Нэш в детстве не любил математику. Но позже его назвали гением и наградили Нобелевской премией за научные труды в теории игр.

В некоторых странах существуют традиции, как определить талант ребенка. Например, в Индии перед младенцем раскладывают различные предметы, например, книги, деньги, оружие. К чему он поползет и начнет играть, то и будет сферой его деятельности в будущем.

Как ни странно, но во многих современных системах образования возникает абсурдная ситуация: от ребенка требуют отличных оценок по всем предметам. Это абсолютно неверно, потому что человек не может отлично разбираться во всем. Любой человек должен специализироваться на одной предметной области. Поэтому нельзя ожидать от ребенка успехов во всем и тем более ругать его за неудачи в каких-то отдельных предметах.

Некоторые люди считают, что у человека сразу несколько талантов. Но они ошибаются. У человека всего один врожденный талант, а вот способов его проявления – действительно несколько. Наблюдая, как человек достигает успехов в разных областях, люди и делают ошибочное предположение, что у него несколько талантов. Но на самом деле, он просто реализует его *разными способами*.

Например, у человека талант организовывать крепкие дружные команды. Он может создать сначала сплоченную команду, которая занимается производством чего-либо, а потом создать другую команду, которая занимается туристическими путешествиями. В этом случае можно сделать ошибочный вывод о том, что у этого человека таланты к организации производства и к организации путешествий, но на самом деле талант один – организовывать команды.

Типы таланта.

Версия Говарда Гарднера. В 1980-х годах в книге «Рамки ума» американский психолог Говард Гарднер описал 9 типов таланта:

- вербально-лингвистический: писатели, журналисты, переводчики, юристы;
- слуховой: музыканты, лингвисты, языковеды;
- цифровой: математики, физики, программисты, аналитики, финансисты;
- пространственный: дизайнеры, художники, модельеры;
- физический: спортсмены, танцоры;
- личностный: психологи;
- межличностный: политики, ораторы, торговцы, актеры;
- талант окружающей среды: дрессировщики, земледельцы;
- предпринимательский: организаторы, бизнесмены, новаторы, инвесторы.

Версия Рона Лейдера. Еще один американский психиатр Рон Лейдер описал 8 типов талантов:

- лингвистика: интерес к рифмам, словесным играм, скороговоркам; правильно говорит, грамотно пишет, много читает, устно общается с окружающими (оратор);
- воображение: силен в образном мышлении, восприятии цветов, форм, текстур; обладает хорошей фантазией, рисует для изображения своих мыслей и идей;
- музыка: обладает хорошим музыкальным слухом и чувством ритма; любит слушать и создавать музыкальные композиции и петь;
- логика: интерес к расчетам, фактам, цифрам; обладает рациональным критическим мышлением и математическим подходом к решению задач;
- кинестетика: нравятся физические упражнения, танцы, спорт, работа руками (конструирование моделей, лепка);
- моделирование: любит классифицировать, анализировать, систематизировать и моделировать события и явления; интуитивно

понимает, как должен быть устроен мир и какие отношения между явлениями;

- межличностные отношения: понимает чужие чувства, желания, потребности, может видеть мир их глазами; умеет работать с людьми, находится в хороших отношениях с коллективом, эффективно взаимодействует с окружающими;

- рефлексия: занимается самоанализом, обдумыванием собственных действий, склонен к рефлексии (внутреннему диалогу), понимает свои потребности и чувства, любит проводить время в одиночестве; независим и дисциплинирован.

Тема 7.

Методические основы организации творческих мероприятий

Методика культурно-досуговой деятельности. Для того чтобы деятельность учреждения культуры была содержательной, интересной, эмоционально насыщенной, специалистам следует максимально овладеть методикой культурно-досуговой деятельности, то есть совокупностью методов, способов, приемов и действий целенаправленного достижения поставленной цели. Методика культурно-досуговой деятельности опирается на методологию, законы психологии и педагогики, имеет свои внутренние закономерности функционирования как специфический вид деятельности. Методика представляет собой центральный блок в культурно-досуговой деятельности, который осуществляет прием, переработку информации и преобразует ее в художественно-образный, символично-аллегорический способ эмоционального воздействия. Другими словами, методика культурно-досуговой деятельности – это творческий, перцептивно-коммуникативный процесс, где перцепция – восприятие, а коммуникация – общение.

Методику выделяют в отдельный тип деятельности – методический, выступающий внутренним регулятором всех этапов технологического процесса, который определяет и разрабатывает тактику, то есть преобразует и переводит теорию в русло конкретной программы в форме сценарных планов, сценариев, методических разработок и рекомендаций.

В основе методики культурно-досуговой деятельности лежат духовные потребности населения. Потребности в осуществлении культурно-досуговой деятельности отнюдь не ограничиваются лишь стремлением человека к саморазвитию или к удовлетворению его чисто рекреационных нужд. Культурно-досуговая деятельность оказывает активное формирующее

влияние на личность, что свидетельствует о ее достаточно высокой общественной значимости.

Уровни восприятия культурно-досуговых программ зависят от личностных представлений и осуществляются при различных фазах протекаемого процесса. Каждая такая фаза характерна своими особенностями взаимодействия личностных представлений, восприятием и мышлением. Выделяются три фазы формирования представлений. Первая фаза характеризуется недостаточной расчлененностью и схематичностью отражения целостной ситуации и ее элементов. С точки зрения восприятия культурно-досуговой программы ее можно охарактеризовать как психологическое состояние, когда имеющиеся знания и возможности восприятия не позволяют понимать информации в полном объеме, а улавливается лишь ее часть, без достаточного понимания сущности. Представления второй фазы могут быть адекватными и конкретными по отдельным признакам и неадекватными, схематичными для целостной ситуации и ее элементов. Представления третьей фазы отличаются осмысленностью, адекватностью и конкретностью отражения целостной ситуации и ее элементов. Взаимоотношение восприятия, представления и мышления имеют место в каждой фазе, причем различное, и зависит от уровня осмысления характерных признаков объекта и его конкретных элементов.

В ходе смыслового, интеллектуального и художественного воздействия культурно-досуговой программы аудитория воспринимает идеи в виде образов и понятий, осуществляет мыслительную переработку информации. Усвоение информационного потока различными группами аудитории является необходимым первичным условием культурно-досуговой деятельности.

Информационные материалы. К информационным материалам можно отнести плакаты, листовки, буклеты, брошюры, информационные письма. Они несут информацию об опыте работы лучших работников культуры, коллективов, молодых специалистов, о деятельности отделов культуры, методических кабинетов. Несомненно, указанные издания кроме информации содержат также и методические советы и рекомендации.

Хорошим подспорьем в деятельности работников культуры являются методические пособия. В них, как правило, раскрывается опыт работы учреждений культуры, самостоятельных коллективов, объединений и клубов по интересам и их руководителей. Данные материалы способствуют совершенствованию профессионального мастерства, расширяют кругозор, сообщают о новых передовых формах и методах работы учреждений

культуры, помогают практикам лучше ориентироваться в большом многообразии направлений культурно-досуговой деятельности, в выборе ее оптимальных вариантов исходя из конкретных условий.

Тема 8.

Технология организации и проведения экскурсий

Содержание работы экскурсовода.

Экскурсоводу необходимо постоянно пополнять и совершенствовать свои политические и специальные знания, обладать чувством нового, изучать запросы и интересы аудитории; проявлять воспитанность, высокую культуру в работе; быть вежливым, тактичным в общении с экскурсантами; владеть методикой проведения экскурсии; любить свое дело.

Важное условие успешного проведения экскурсии – владение экскурсоводом искусством слова, свободное изложение материала. Это предъявляет определенные требования к культуре речи экскурсовода: во-первых, речь должна быть построена грамотно, логично; во-вторых, чтобы дать наиболее полное представление об объектах, исторических событиях, конкретных лицах, речь должна быть точной и в то же время образной, что достигается умелым использованием сравнений, цитат, ярких эпитетов, метафор, пословиц, поговорок. Речь должна быть экономной. Экскурсоводу следует заранее тщательно продумать свою речь, найти нужные слова и точные формулировки для анализа экскурсионных объектов и рассказа о связанных с ними событиях.

Экскурсовод должен тщательно отбирать специальные термины и иностранные слова и в совершенстве владеть техникой речи: четкостью дикции, правильным произношением звуков. Следует избегать монотонности рассказа, так как эмоциональное изложение материала содействует повышению внимания экскурсантов, более глубокому восприятию темы в целом.

Немаловажное значение имеет правильно выбранный темп рассказа. Скорость речи экскурсовода зависит от содержания экскурсии (например, медленнее излагаются выводы, обобщения) и скорости движения автобуса. Объект находится в поле зрения экскурсантов считанные секунды, и экскурсовод должен дать основной материал, ускоряя темп речи. Торопливость речи в течение экскурсии недопустима, поскольку у экскурсантов может создаться впечатление о безразличии экскурсовода к теме экскурсии.

Экскурсовод не должен говорить непрерывно в течение всей экскурсии. Короткие паузы необходимы для подчеркивания фразы, перед изложением выводов, обобщений. Более длительные паузы допускаются при переездах от объекта к объекту. В городских экскурсиях они, как правило, не превышают 1-2 мин., в загородных – 15-20 мин.

На аудиторию оказывают сильное воздействие интонация, эмоциональность рассказа экскурсовода, которая придает своеобразную окраску рассказу, показывает отношение экскурсовода к событиям, объектам, о которых идет речь. Тон рассказа в экскурсии должен меняться в зависимости от событий, о которых идет рассказ, от чувств, которые пытается выразить экскурсовод.

Экскурсовод должен находиться в приподнятом рабочем настроении и каждый раз заново переживать события и факты, излагаемые в экскурсии. Увлеченность темой, умение подняться над обыденностью, эмоциональность в изложении материала – эти качества экскурсовода вызывают ответную реакцию у слушателей. В этом случае обеспечен контакт даже с самой неподготовленной аудиторией.

Экскурсовод в начале экскурсии должен установить контакт с группой, определить её интересы, уровень знаний, и исходя из этого вести рассказ и показ по теме. Например, если группа состоит из местных жителей, которые все здания, памятники и другие объекты видят каждый день, задача экскурсовода сводиться к показу деталей объектов и рассказу о малоизвестных фактах.

Иногда экскурсоводу необходимо снять напряжение с экскурсантов, появляющееся обычно не по его вине (не пришел вовремя автобус, не работает микрофон, испортилась погода и т.п.). Уместная шутка, улыбка, приподнятое настроение способствует установлению хорошего "психологического климата" на все время экскурсии. Однако юмор должен быть тактичным, ненавязчивым. Стремление во что бы то ни стало развеселить экскурсантов показывает, что экскурсовод недостаточно серьезно относится к экскурсии, что приводит к утрате контроля над группой.

Общее впечатление об экскурсии во многом определяет личность экскурсовода. Экскурсовод должна отличать доброжелательность, уважение к личности экскурсантов; чуткость, внимательность к их психологическому состоянию; ровность, выдержка в отношениях с экскурсантами. Экскурсовод должен быть точен, являться к месту приема экскурсионной группы заблаговременно, за 10-15 мин. до начала экскурсии. Следует помнить, что немаловажное значение в установлении контакта с

группой имеет внешний вид экскурсовода – скромность в одежде, причёске, выражение лица, походка, жесты.

Однако главное в экскурсии – это её убедительность содержания, яркая эмоциональная форма проведения, широкий культурный диапазон экскурсовода. От этого зависит авторитет экскурсовода, и завоевывается он каждый раз заново в процессе экскурсии.

Методика проведения экскурсии – это совокупность приемов, используемых при ведении экскурсии, которые призваны найти путь наиболее простого и вместе с тем эффективного достижения цели экскурсии, помочь экскурсантам легче и прочнее усвоить содержание экскурсии.

Методические приемы проведения экскурсии подразделяются на общие, частные и единичные. Общие приемы являются основой проведения любой экскурсии независимо от ее темы, состава экскурсионной группы. Частными считаются те приемы, которые используются в экскурсиях определенного вида (производственных, музейных, природоведческих, транспортных, пешеходных), или в экскурсиях, проводимых для определенной экскурсионной аудитории (детей, молодежи, взрослых). Частные методики, опираясь на основные требования экскурсионной методики, развивают и конкретизируют наиболее эффективные приемы проведения экскурсий данного вида. Наконец, единичные приемы являются уникальными способами наблюдения какого-либо одного объекта или рассказа о нем, например, показ здания, стоящего на берегу водоема, которое в летний погожий день отражается на его поверхности. Такие приемы, как правило, являются интеллектуальной собственностью одного экскурсовода и не применяются всеми, кто проводит подобные экскурсии. К единичным приемам относятся и те, использование которых ограничено определенным временем года или дня.

Методические приемы ведения экскурсии делятся на две группы в зависимости от их назначения:

- 1) методические приемы непосредственного ведения экскурсии (приемы показа и рассказа);
- 2) методические приемы, направленные на создание условий для эффективного проведения экскурсии (приемы, используемые для установления контакта экскурсовода с экскурсионной аудиторией; приемы сохранения устойчивого внимания аудитории к наблюдаемому объекту и к рассказу о нем).

При классификации методических приемов непосредственного ведения экскурсии выделяются две группы: приемы экскурсионного показа и приемы экскурсионного рассказа и составляют суть экскурсионной работы.

Методика проведения экскурсии требует связи и взаимодействия между показом и рассказом. Показ и рассказ могут находиться в четырех соотношениях, которые характерны практически для каждой экскурсии и зависят от таких факторов, как тема, расположение объектов, состав группы экскурсантов:

1) показ предшествует рассказу (происходит наблюдение объектов под руководством экскурсовода);

2) показ и рассказ происходят одновременно (происходит наблюдение объектов, о которых рассказывает экскурсовод);

3) показ следует за рассказом (описывается исторические события, дается характеристика города);

4) показ и рассказ отсутствуют (происходит самостоятельное наблюдение объектов и усвоение полученных знаний).

Вместе с тем основополагающим принципом экскурсионной методики и практики считается предшествование показа рассказу. Другими словами, в вопросе о соотношении показа и рассказа, об их последовательности методика проведения экскурсии указывает на первичность показа и устанавливает направление ведения экскурсии от показа (зрительных, возможно осязательных или обонятельных впечатлений) к рассказу. Однако данное требование экскурсионной методики не носит абсолютного характера, поэтому в редких случаях допускается начинать очередную подтему экскурсии словесным вступлением, вводящим в курс дела.

С учетом изложенного выше, при проведении экскурсии особое внимание уделяется отбору методических приемов показа и рассказа.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Тематика и задания для практических занятий

Тематика практических занятий

Тема 1. Художественное творчество в системе художественной культуры

1. Классификация форм художественного творчества
2. Пространственные (пластические) формы творчества
3. Временные (динамические) формы творчества
4. Пространственно-временные (синтетические) формы творчества.

Тема 2. Художественное творчество от истоков до XX в.

1. Истоки художественного творчества.
2. Семейно-обрядовая театрализованная деятельность.
3. Творчество скоморохов.
4. Любительское художественное творчество в Беларуси в XIX веке.
5. Белорусские вечеринки.

Тема 3. Творчество и креативность

1. Основные способности, способствующие развитию креативности
2. Условия, способствующие развитию креативности и замедляющие его.
3. Проблемы творческой деятельности и их преодоление:

Тема 4. Методические основы организации творческих мероприятий

Методика формирования объединений любителей искусства:

1. литературно-музыкальные гостиные,
2. объединения любителей театра,
3. объединения любителей музыки,
4. объединения любителей хореографии,
5. художественные и музыкальные салоны и др.

Задание к практическому занятию
по теме «Творчество и креативность»
Тест на мышление и креативность (Дж. Брунер).

Данный опросник поможет определить тип своего мышления. Если вы согласны с высказыванием, в бланке поставьте «+», если нет, то «-».

1. Мне легче что-либо сделать, чем объяснить, почему я так сделал(а).
2. Я люблю настраивать программы для компьютера.
3. Я люблю читать художественную литературу.
4. Я люблю живопись (скульптуру).
5. Я не предпочел(а) бы работу, в которой все четко определено.
6. Мне проще усвоить что-либо, если я имею возможность манипулировать предметами.
7. Я люблю шахматы, шашки.
8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме.
9. Я хотел(а) бы заниматься коллекционированием.
10. Я люблю и понимаю абстрактную живопись.
11. Я скорее хотел(а) бы быть слесарем, чем инженером.
12. Для меня алгебра интереснее, чем геометрия.
13. В художественной литературе для меня важнее не что сказано, а как сказано.
14. Я люблю посещать зрелищные мероприятия.
15. Мне не нравится регламентированная работа.
16. Мне нравится что-либо делать своими руками.
17. В детстве я любил(а) создавать свою систему слов/знаков/шифр для переписки с друзьями.
18. Я придаю большое значение форме выражения мыслей.
19. Мне трудно передать содержание рассказа без его образного представления.
20. Не люблю посещать музеи, так как все они одинаковы.
21. Любую информацию я воспринимаю как руководство к действию.
22. Меня больше привлекает товарный знак фирмы, чем ее название.
23. Меня привлекает работа комментатора радио, телевидения.
24. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины.
25. Люблю фантазировать.
26. Когда я слушаю музыку, мне хочется танцевать.
27. Мне интересно разбираться в чертежах и схемах.
28. Мне нравятся художественная литература.
29. Знакомый запах вызывает всю картину событий, происшедших много лет назад.
30. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче.
31. Истинно только то, что можно потрогать руками.
32. Я предпочитаю точные науки.

33. Я за словом в карман не лезу.
34. Люблю рисовать.
35. Один и тот же спектакль/фильм можно смотреть много раз, главное — игра актеров, новая интерпретация.
36. Мне нравилось в детстве собирать механизмы из деталей конструктора.
37. Мне кажется, что я смог(ла) бы изучить стенографию.
38. Мне нравится читать стихи вслух.
39. Я согласен(а) с утверждением, что красота спасет мир.
40. Я предпочел(а) бы быть закройщиком, а не портным.
41. Лучше сделать табуретку руками, чем заниматься ее проектированием.
42. Мне кажется, что я смог(ла) бы овладеть профессией программиста.
43. Люблю поэзию.
44. Прежде чем изготовить какую-то деталь, сначала я делаю чертеж.
45. Мне больше нравится процесс деятельности, чем ее конечный результат.
46. Для меня лучше поработать в мастерской, нежели изучать чертежи.
47. Мне интересно было бы расшифровать древние тайнописи.
48. Если мне нужно выступить, то я всегда готовлю свою речь, хотя уверен(а), что найду необходимые слова.
49. Больше люблю решать задачи по геометрии, чем по алгебре.
50. Даже в отлаженном деле пытаюсь творчески изменить что-то.
51. Я люблю дома заниматься рукоделием, мастерить.
52. Я смог(ла) бы овладеть языками программирования.
53. Мне нетрудно написать сочинение на заданную тему.
54. Мне легко представить образ несуществующего предмета или явления.
55. Я иногда сомневаюсь даже в том, что для других очевидно.
56. Я предпочел(а) бы сам(а) отремонтировать утюг, нежели нести его в мастерскую.
57. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка.
58. Люблю писать письма.
59. Сюжет кинофильма могу представить как ряд образов.
60. Абстрактные картины дают большую пищу для размышлений.
61. В школе мне больше всего нравились уроки труда, домоводства.
62. У меня не вызывает затруднений изучение иностранного языка.
63. Я охотно что-то рассказываю, если меня просят друзья.
64. Я легко могу представить в образах содержание услышанного.
65. Я не хотел(а) бы подчинять свою жизнь определенной системе.
66. Я чаще сначала сделаю, а потом думаю о правильности, решения.
67. Думаю, что смог(ла) бы изучить китайские иероглифы.
68. Не могу не поделиться только что услышанной новостью.
69. Мне кажется, что работа сценариста/писателя интересна.
70. Мне нравится работа дизайнера.
71. При решении какой-то проблемы мне легче идти методом проб и ошибок.

72. Изучение дорожных знаков не составило / не составит мне труда.
 73. Я легко нахожу общий язык с незнакомыми людьми.
 74. Меня привлекает работа художника-оформителя.
 75. Не люблю ходить одним и тем же путем.

Ключ к тесту на мышление и креативность

Определение типов мышления и уровня креативности.

Диагностика по методике Дж. Брунера.

Обработка и анализ данных проводится следующим образом: подсчитывается сумма «+» по каждому столбцу.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15...
...66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
Предметное мышление	Символическое мышление	Знаковое мышление	Образное мышление	Креативность

Интерпретация результатов

Теста на мышление и креативность.

Уровень креативности и базового типа мышления разбивается на три интервала:

низкий уровень (от 0 до 5 баллов),

средний уровень (от 6 до 9 баллов),

высокий уровень (от 10 до 15 баллов)

Предметное мышление. Люди с практическим складом ума предпочитают предметное мышление, для которого характерны неразрывная связь с предметом в пространстве и времени, осуществление преобразования информации с помощью предметных действий, последовательное выполнение операций. Существуют физические ограничения на преобразование. Результатом такого типа мышления становится мысль, воплощенная в новой конструкции.

Символическое мышление. Люди с математическим складом ума отдают предпочтение символическому мышлению, когда происходит преобразование информации с помощью правил вывода (в частности, алгебраических правил или арифметических знаков и операций).

Результатом является мысль, выраженная в виде структур и формул, фиксирующих существенные отношения между символами.

Знаковое мышление. Личности с гуманитарным складом ума предпочитают знаковое мышление. Оно характеризуется преобразованием информации с помощью умозаключений. Знаки объединяются в более крупные единицы по правилам единой грамматики. Результатом является мысль в форме понятия или высказывания, фиксирующего существенные отношения между обозначаемыми предметами.

Образное мышление. Люди с художественным складом ума предпочитают образный тип мышления. Это отделение от предмета в пространстве и времени, осуществление преобразования информации с помощью действий с образами. Нет физических ограничений на преобразование. Операции могут осуществляться как последовательно, так и одновременно. Результатом служит мысль, воплощенная в новом образе.

Креативность – творческие способности человека, характеризующиеся готовностью к созданию принципиально новых идей. По мнению П. Торренса, креативность включает в себя повышенную чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, по формулированию результата решения. Для развития творческого мышления используются обучающие ситуации, которые характеризуются незавершенностью или открытостью для включения новых элементов, поощряется к формулировке множества вопросов.

3.2 Методические материалы к практическим занятиям

Тема: Творчество и креативность

Методики креативности (методики творчества) – методы и техники, способствующие творческому процессу генерации оригинальных идей, нахождения новых подходов к решению известных проблем и задач. Методики креативности помогают чётче формулировать задачи, ускорять процесс нахождения идей, а также увеличивать их количество, расширять взгляд на проблему и уничтожать ментальные блокады. Методики не являются алгоритмами, следуя которым обязательно будет найдено решение задачи, зато они дают направление и дисциплину хода мыслей и увеличивают вероятность получения хороших идей. Методики сокращают время поиска идей, организуя и делая более эффективным сам процесс поиска. Различные методики креативности рассчитаны на работу одного человека, двух или группы.

Задачи методик креативности:

- чётко сформулировать проблему
- собрать исходные данные
- выработать критерии для структурирования исходных данных
- структурировать исходные данные
- всесторонне изучить исходные данные
- расширить отрасль проблематики
- сформулировать несколько точек зрения на проблему
- сформулировать максимальное число решений
- выработать критерии отбора перспективных идей или решений
- снимать ментальные блокады
- ускорить процесс генерации идеи
- отбирать действительно выгодные и оригинальные варианты

решения проблемы

Практическое применение

Методики стимуляции творческого мышления применяются во многих сферах жизни, которые требуют оригинальных идей. Среди прочего, использование методик, таких, как теория решения изобретательских задач и морфологический анализ, распространены среди инженеров и изобретателей. Методики латерального мышления применяются в сфере бизнеса и рекламы. Метод Уолта Диснея и мозговой штурм используются во время дискуссий по проблемным вопросам различных отраслей. Методика SCAMPER часто используется для разработки новых продуктов и т.д.

Часто для облегчения процесса решения проблем творческим путём используются графическое изображение идей в виде карты мыслей, диаграмм Исикавы и подобных приёмов.

Примеры известных методик

Мозговой штурм – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Является методом экспертного оценивания. Метод был изобретён одним из основателей рекламной компании BBDO Алексом Осборном и описан в его книге «Как придумать» (англ. HowtoThinkUp) в 1942 году.

Теория решения изобретательских задач (Генрих Альтшуллер) – ТРИЗ – основана изобретателем и писателем-фантастом Генрихом Альтшуллером в 1946 году. ТРИЗ является методологией, набором инструментов, базой знаний и технологией моделирования для генерации инновационных идей и решений проблем. ТРИЗ предоставляет инструменты и методы для формулирования проблемы, системного анализа, анализа отказов и паттернов эволюции (от «как есть» до «как должно быть»). В отличие от методики мозгового штурма (в котором неупорядоченно формулируются идеи и варианты решения проблемы), целью методики ТРИЗ является создание алгоритмического подхода к изобретению новой системы или улучшения старой.

Метод Дельфи – методика, позволяющая с помощью опросов, интервью, мозговых штурмов, добиться максимального консенсуса при определении правильного решения. Анализ с помощью дельфийского метода проводится в несколько этапов, результаты обрабатываются статистическими методами. Базовым принципом метода является то, что некоторое количество независимых экспертов (часто несвязанных и не знающих друг о друге) лучше оценивает и прогнозирует результат, чем структурированная группа (коллектив) личностей. Позволяет избежать открытых столкновений между носителями противоположных позиций, так как исключает непосредственный контакт экспертов между собой и, следовательно, групповое влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в приспособлении к мнению большинства. Даёт возможность проводить опрос экстерриториально, не собирая экспертов в одном месте (например, посредством электронной почты).

Субъекты:

- группы исследователей, каждый из которых отвечает индивидуально в письменной форме
- организационная группа – сводит мнения экспертов воедино.

Латеральное мышление (Эдвард де Боно) Британский врач Эдвард де Боно предложил множество методик творчества и мышления. Он является автором понятия латеральное мышление, которое отличается от основанного на привычных паттернах вертикального мышления, тем, что ставит под вопрос исходные условия. Одним из примеров латерального мышления является техника шести шапок (белая – аналитическое мышление, красная – эмоциональное мышление, чёрная – критическое мышление, жёлтая – оптимистическое мышление, зелёная – творческое мышление, синяя – мышление в большой перспективе). В метафорическом понимании, надевая каждую из шапок, человек может взглянуть на проблему с нескольких точек зрения.

Синектика (Уильям Гордон) – методика творчества, разработанная Уильямом Гордоном в 1940-х гг. В методике участники пытаются «сделать известное странным, а странное – известным». Методика состоит из десяти шагов: анализ и определение проблемы, предложения спонтанных решений проблемы, новая формулировка проблемы, построение прямых аналогий, построение личных аналогий, построение символических аналогий, снова построение прямых аналогий, анализ прямых аналогий, перенос аналогий на проблему и разработка подходов к решению.

Метод Уолта Диснея – методика креативности, которая проводится в форме ролевой игры, в которой участники рассматривают поставленную задачу с трёх точек зрения: творческой, реалистичной и критической. Названа в честь американского мультипликатора Уолта Диснея. Автором методики является Роберт Б. Дилтс. Метод известен также в нейролингвистическом программировании (НЛП) как стратегическая модель НЛП.

Метод может использоваться как индивидуально, так и в группе. В варианте группового применения участники занимают позиции трех ролей.

- Мечтатель играет роль творческого человека, энтузиаста, который предлагает разнообразные, даже нереальные варианты решения проблемы.
- Реалист занимает трезвую и прагматичную позицию и предлагает, как структурировать, спланировать работу и определяет какие шаги нужны для реализации решений проблемы.
- Критик пытается оценить ценность идей, находит ошибки в предложенном и идентифицирует слабые места в предыдущих предложениях. Во время ролевой игры участники могут циклически

изменять свои роли и продолжать обсуждение проблемы до тех пор, пока решение не будет найдено.

Известна также модификация метода, в которой кроме трёх оценочных ролей вводится роль нейтрального наблюдателя. С позиции нейтрального описания и постановки задачи можно начинать применение всей методики, а затем также завершать процесс поиска решения нейтральным подводом итога. Дальнейшим развитием метода Уолта Диснея является техника шести шапок предложенная Эдвардом де Боно.

Творческий процесс и его этапы.

Креативность имеет определенный творческий процесс, повторяющийся каждый раз для получения уникального результата.

Суть творчества заключается в использовании личного таланта и воображения для решения проблем, достижения целей и реализации предназначения. Результатом творческого процесса является новый, уникальный элемент, позволяющий улучшить его создателя или окружающую среду и дающий новые возможности.

Творческий процесс состоит из следующих этапов:

1. Подготовка

Формулируется проблема и возникает намерение ее решить. Сознание наполняется знаниями из всех доступных источников (память, книги, журналы, Интернет...). Выдвигаются гипотезы и предположения. За небольшой промежуток времени выполняется попытка решить проблему на основе имеющихся возможностей сознания.

2. Обработка

Если возможностей оказалось недостаточно, то выполняется временное отвлечение на другую проблему или дело. В это время решение проблемы переходит на обработку от сознания к подсознанию. Начинают выполняться подсознательные процессы, незаметные для человека и выполняющие автоматическую генерацию новых идей до получения приемлемого решения проблемы.

3. Вдохновение

После генерации идеи, возможно позволяющей решить проблему, она передается от подсознания к сознанию – появляется вдохновение. Обычно это происходит абсолютно неожиданно для сознания и в совершенно случайных ситуациях.

4. Оценка

Получив идею, сознание оценивает ее на возможность использования для решения проблемы. Для этого оно выполняет анализ и сравнение идеи с

личным опытом и определяет, можно ли ее реализовать в текущих условиях окружающей среды.

5. Реализация

Если противоречия не найдены, то принимается решение реализовать идею. Формируется план реализации и выполняются фактические действия. Результатом является инструмент, метод или технология, позволяющие решить исходную проблему.

6. Проверка

После реализации идеи и применении полученного результата проверяется, решена ли проблема или нет. Выполняется доказательство или опровержения выдвинутых гипотез и предположений. Если проблема не решена, то процесс начинается сначала. Если проблема решена, то выполняется переход к решению следующей проблемы.

Подсознательный этап творческого процесса занимает особое место в творческом процессе. Он возникает во время обработки проблемы. Его особенность состоит в том, что решение проблемы выполняется абсолютно незаметно для человека его особой способностью – подсознанием. Подсознание получает информацию одновременно обо всех объектах окружающей среды. Обработка этой информации происходит параллельно и незаметно. При попытке решить проблему сознанием, оно восстанавливает из памяти имеющиеся знания, которые могут помочь решить эту проблему. Если этих знаний недостаточно, то знания передаются предсознанию, где происходит их комбинирование. Но в предсознании используются только знания, переданные от сознания. Если комбинирование всех этих знаний не даст идеи для решения проблемы, то они передаются подсознанию.

Сгенерированные идеи не сразу передаются сознанию, а проверяется их "сила". Т.е. при их комбинировании с другими знаниями и идеями выполняется обнаружение противоречий и проверяется устойчивость связей между знаниями. Если противоречия не найдены и внутренние связи устойчивы, то такая идея идентифицируется как полезная комбинация и передается сознанию для оценки, реализации и проверки.

Если сознание оценило идею как бесполезную или невозможную для решения проблемы в текущих условиях с имеющимися возможностями, то она возвращается в подсознание для повторного комбинирования.

А если оценка идеи дала положительный результат, то принимается решение ее реализовать. Тогда подсознательный процесс для решения данной проблемы прекращается.

В некоторые моменты человек может ощущать подсознательный процесс. Тогда он "видит" как происходит перемешивание знаний и идей и

возникают новые идеи. Это происходит, когда человек находится в спокойной обстановке, не требующей активной работы сознания, например, перед или после сна.

Именно в подобных условиях комбинирование происходит с максимальной скоростью и идеи быстрее передаются сознанию. А когда сознание наоборот, находится в повышенной активности и выполняет работу, несвязанную с творческим мышлением, тогда идеи генерируются очень медленно.

Поэтому людей в состоянии творческого мышления называют "задумчивыми". Они как бы отключаются от реального мира и переходят в свой внутренний мир идей. Если параллельно человек выполняет какие-то действия, например, идет по улице или собирает вещи, то он может вести себя как неуклюжий и рассеянный человек

Понятие и сущность арт-терапии

Терапия искусством является относительно новым методом психотерапии. Впервые этот термин был использован Адрианом Хиллом в 1938 г. при описании своей работы с больными туберкулезом и вскоре получил широкое распространение. В настоящее время им обозначают все виды занятий искусством, которые проводятся в больницах и центрах психического здоровья, хотя многие специалисты в этой области считают такое определение слишком широким и неточным. Эффективность применения искусства в контексте лечения основывается на том, что этот метод позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать и выражать их на символическом уровне. Символическое искусство восходит к пещерным рисункам первобытных людей. Древние использовали символику для идентификации своего места в мировом космосе и поисков смысла человеческого существования. Искусство отражает культуру и социальные характеристики того общества, в рамках которого оно существует. Это особенно подтверждается в наше время быстрой сменой стилей в искусстве в ответ на изменения в культурных течениях и ценностях.

На начальных этапах терапия искусством отражала представления психоанализа, согласно которому конечный продукт творчества пациента, будь то что-то нарисованное карандашом, написанное красками, вылепленное или сконструированное, расценивается как выражение неосознаваемых процессов, происходящих в его психике. В 20-е гг. Принцхорн (Prinzhorn, 1922/1972) провел классическое исследование творчества пациентов с психическими отклонениями и пришел к выводу, что их художественное творчество отражает наиболее интенсивные конфликты. В Соединенных Штатах одной из первых начала заниматься терапией

искусством Маргарет Наум-бург. Она обследовала детей, имеющих поведенческие проблемы, в психиатрическом институте штата Нью-Йорк и позднее разработала несколько обучающих программ по терапии искусством психодинамической ориентации. В своей работе Наумбург опиралась на идею Фрейда о том, что первичные мысли и переживания, возникающие в подсознании, чаще всего выражаются в форме образов и символов, а не вербально (Naumburg. 1966).

Терапия искусством является посредником при общении пациента и терапевта на символическом уровне. Образы художественного творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая страхи, конфликты, воспоминания детства, мечты, то есть те феномены, которые исследуют терапевты фрейдовской ориентации во время психоанализа.

Мы переживаем ее (мечту) в основном в зрительных образах; при этом возможны и чувства, могут вплетаться и мысли, а также возникать ощущения в других модальностях, но тем не менее она есть прежде всего именно образы. Трудности осознания мечты как раз и заключаются в необходимости перевода языка образов в слова. "Я могу нарисовать ее,- часто говорит нам человек о своей мечте,- но я не знаю, как ее выразить словами" (Freud, 1922/1963, p. 90).

Методики терапии искусством основываются на том предположении, что внутреннее "Я" отражается в визуальных формах с того момента, как только человек начинает спонтанно писать красками, рисовать или лепить. Хотя Фрейд утверждал, что бессознательное проявляет себя в символических образах, сам он не использовал терапию искусством в работе с пациентами и прямо не поощрял пациентов к созданию рисунков. С другой стороны, ближайший ученик Фрейда Карл Юнг настойчиво предлагал пациентам выражать свои мечты и фантазии в рисунках, рассматривая их как одно из средств изучения бессознательного. Мысли Юнга о персональных и универсальных символах и активном воображении пациентов оказали большое влияние на тех, кто занимается терапией искусством (Garaí, 1978).

Традиционно сложилось так, что специалисты, занимающиеся терапией искусством, не имели самостоятельного статуса и использовались в качестве помощников психиатров и психологов в тех случаях, когда рисунки, картины детей и взрослых пациентов стационаров могли оказать помощь в установлении диагноза и для самой терапии. Такое использование материала художественного творчества значительно отличается от использования проективных тестов типа теста Роршаха или тематического апперцептивного теста (ТАТ).

В настоящее время за психотерапевтами, занимающимися терапией искусством, признан статус самостоятельных практиков, которые могут внести свой вклад в изучение личности и в процесс лечения. Следует отметить, что в рамках данного подхода развиваются два направления. Сторонники одного направления, представляемые Эдит Крамер (Kramer, 1958, 1978) и другими специалистами в области профессиональной и восстановительной терапии, рассматривают искусство как самостоятельное лечебное средство. Эти терапевты подчеркивают значение искусства в противовес собственно терапии и исключают из лечебной практики те приемы, в которых творческий процесс не является ведущей целью. Они не рассматривают терапию искусством в качестве заменителя психотерапии. Сторонники другого направления, представителем которого является Маргарет Наумбург, преуменьшают чисто художественные цели в пользу терапевтических. Они имеют основательную клиническую подготовку и провозглашают, что со временем терапия искусством может стать как независимым терапевтическим приемом, так и вспомогательным средством для традиционных подходов. Однако, несмотря на существующие различия, оба направления рассматривают изобразительное искусство как средство, которое помогает интеграции и реинтеграции функционирующей личности (Ulman, 1975).

Терапия искусством в настоящее время используется не только в больницах и психиатрических клиниках, но и в других условиях – как самостоятельная форма терапии и как приложение к другим видам групповой терапии. Большая часть занимающихся терапией искусством в Северной Америке продолжает работать, исходя из фрейдовских или юнговских концепций. Однако многие специалисты в этой области испытывают большое влияние со стороны гуманистической психологии и приходят к заключению, что гуманистические теории личности предоставляют более подходящую основу для их работы, чем психоаналитическая теория (Hodnett, 1972-1973).

Арт-терапия – это методика, предназначенная для выявления диагностики эмоциональных и нервных расстройств. Клиенты арт-терапевта должны самовыразиться, используя самые разнообразные материалы: от простых карандашей и красок до пластилина и даже иллюстрации из журналов, из которых особо стесняющиеся своего неумения рисовать могут делать коллажи. Их цель не создавать произведения искусства, а максимально выплеснуть тщательно скрываемые в обычной ситуации эмоции. Прежде всего отрицательные. Ну и, конечно, максимально раскрепоститься. Далее в дело вступает специалист, который зачастую может

по рисунку выявить самые глубинные причины расстройств и стресса и распознать их на более ранней стадии, чем обычный психоаналитик.

Арт-терапия получила активное развитие на Западе в конце 60-х годов. Применявшаяся поначалу только к серьезным больным (шизофрения и прочие отклонения), она уже в 80-е годы была признана эффективной для лечения легких нервных расстройств, снятия стресса, а также для борьбы с недостатком аппетита, алкогольной и наркотической зависимостью. Большинство медиков признают ее пользу в определении косвенных симптомов хронических заболеваний, до поры неопределимых обычными методиками. Арт-терапия – отличный способ релаксации. Умение рисовать (лепить) не играет роли. И даже наоборот. Необходимо преодолеть в себе критическое отношение к тому, что пытаешься изобразить, и сконцентрироваться на процессе.

Анализ исследований по терапии искусством позволяет усматривать доказательства полезности этого метода для лечебных целей в том, что он:

1) предоставляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально приемлемой манере. Рисование, живопись красками или лепка являются безопасными способами разрядки напряжения;

2) ускоряет прогресс в терапии. Подсознательные конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью зрительных образов, чем в разговоре во время вербальной психотерапии. Невербальные формы коммуникации могут с большей вероятностью избежать сознательной цензуры;

3) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в процессе терапии. Творческая продукция ввиду ее реальности не может отрицаться пациентом. Содержание и стиль художественной работы предоставляют терапевту огромную информацию, кроме того, сам автор может внести вклад в интерпретацию своих собственных творений;

4) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Иногда невербальное средство оказывается единственным инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и убеждения;

5) помогает укрепить терапевтическое взаимоотношение. Элементы совпадения в художественном творчестве членов группы могут ускорить развитие эмпатии и положительных чувств;

6) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и порядка. Рисование, живопись красками и лепка приводят к необходимости организовывать формы и цвета;

7) развивает и усиливает внимание к чувствам. Искусство возникает в результате творческого акта, который дает возможность прояснить зрительные и кинестетические ощущения и позволяет экспериментировать с ними;

8) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает художественную компетентность. Побочным продуктом терапии искусством является удовлетворение, возникающее в результате выявления скрытых умений и их развития. Суммируя эти данные исследований эффективности терапии искусством, необходимо подчеркнуть, что использование художественных приемов в процессе проведения группы также позволяет глубоко изучать фантазирование и воображение, разрешать конфликты между членами группы и помогать им в достижении гармонии.

Тема: Методические основы организации творческих мероприятий

Методика подготовки и проведения концерта и фестиваля

Концерты могут быть: рекламные, отчетные, праздничные, тематические.

Основные этапы организации и проведения концерта:

1 этап. Определить тему (форму проведения) концерта.

При определении темы (формы проведения) концерта не обходимо учитывать: календарный и учебный период, актуальные задачи деятельности детского объединения (учреждения), тему учебного года, особенности аудитории.

2 этап. Определить дату, время и место проведения концерта.

Определяя дату и время проведения концерта, необходимо учесть:

- режим учебы школьников;
- день недели, выходные и праздничные дни;
- каникулярный период;
- возможность посещения концерта родителями;
- тему концерта.

Оптимальным для проведения концерта является время с 17 часов в рабочие дни и с 12-14 часов в выходные и праздничные дни. Местом проведения концерта может быть: концертный (актовый) зал, большая рекреация, холл здания, большое крыльцо образовательного учреждения, открытая сцена на улице, большая уличная площадка и т.д.

3 этап. Составить программу или сценарий концерта.

При составлении программы или плана проведения концерта необходимо соблюдать следующие правила:

- концерт должен начинаться и заканчиваться «ярким» массовым номером.
- если концерт состоит из различных по жанрам и стилям номеров: начать нужно с «классики» и постепенно переходить к современной эстраде; нельзя ставить под ряд однотипные номера; нельзя после массового номера, сопровождаемого громкой музыкой, ставить выступление солиста, следует разбавить чем-то средним.

Следует также учитывать возраст участников концерта – начать концерт лучше с выступлений младших детей, а закончить выступлениями участников старшего возраста.

4 этап. Просмотреть и отобрать концертные номера.

Концертные номера нужно просмотреть и отобрать необходимые заранее – не менее чем за две недели до даты проведения самого концерта. До просмотра номеров необходимо ознакомить предполагаемых участников с проектом сценария, чтобы они заранее продумали тематику выступления.

При отборе концертных номеров нужно предъявлять к ним следующие требования: номер должен иметь законченный вид, соответствовать теме (форме) концерта, содержание номера должно соответствовать возрасту детей и уровню их подготовки.

5 этап. Продумать текст конферанса и подготовить ведущих.

Конферанс является необходимой и важной содержательной составляющей любого концерта. Конферанс позволяет: создать праздничное настроение, изложить необходимую информацию об участниках концерта и концертных номерах, дополнить концертные выступления тематической информацией, провести поздравление и награждение участников и гостей концерта, сгладить организационные недочеты при проведении концерта.

В качестве конферансье на детские концерты лучше всего подготовить двоих детей – мальчика и девочку (юношу и девушку). Для разнообразия пар может быть несколько, и каждая пара ведущих может быть представлена в своем стиле, взаимодополняя друг друга. Текст конферанса с ребятами нужно разучить заранее, а также проговорить возможные варианты действий ведущих в случаях организационных недоразумений в ходе проведения концерта. Важно обсудить с ведущими форму одежды, а также тщательно отрепетировать поведение на сцене.

6 этап. Подготовить и распространить пригласительные билеты.

Пригласительные билеты на концерт можно оформить на компьютере или пишущей машинке, а при необходимости и изготовить с детьми вручную. На таком билете необходимо разместить следующую информацию: личное обращение к приглашаемому, название концерта, дату, время и место проведения концерта, адрес, проезд и телефон места проведения концерта, краткую аннотацию концерта.

7 этап. Оформить и вывесить афиши

Афиша должна содержать следующую информацию: название концерта, дату, время и место проведения концерта, адрес, проезд и телефон места проведения концерта, краткую аннотацию концерта; условия посещения концерта (платно или бесплатно).

8 этап. Провести репетицию концерта.

Репетиция – необходимый этап организации концерта, позволяющий решать целый ряд организационных задач. В ходе репетиции следует: каждый включенный в программу концертный номер просмотреть на сцене;

отрепетировать с каждым участником концерта выход и уход со сцены; прорепетировать, если предусмотрено, награждение участников концерта; проговорить с выступающими требования (во всех деталях) к форме сценической одежды; назначить время сбора участников концерта.

9 этап. Организовать и провести концерт.

Правила организации концерта:

1. За 1-2 часа до начала концерта необходимо проверить место его проведения.

2. Необходимо назначить дежурство педагогов или старших воспитанников в зрительном зале, на сцене, за сценой, у входа в образовательное учреждение.

3. Программу концерта (краткий вариант) необходимо отпечатать в нескольких экземплярах и развесить у входа в зрительный зал, за сценой, на сцене.

4. Время сбора участников концерта необходимо назначить не менее чем за 30 минут до начала концерта.

5. Перед началом концерта нужно проверить организационную подготовку всех участников концерта, а также настроить их на предстоящее выступление.

6. Организатору концерта необходимо постоянно находиться на сцене, чтобы контролировать все происходящее на сцене и за сценой.

По окончании концерта следует зайти к каждому детскому коллективу, чтобы поблагодарить всех детей и педагогов за участие (вне зависимости от качества выступления).

10 этап. Последействие. Этап последействия должен включать в себя: обсуждение ошибок и недочетов концертного выступления, исправление выявленных недостатков, определение перспектив концертной деятельности.

Методика подготовки и проведения конкурсов и выставок

Педагогическое назначение конкурсных мероприятий:

- выявление уровня специальной подготовки детей в определенном виде деятельности;
- выявление и поддержка творчески одаренных детей;
- стимулирование творческой активности учащихся детских объединений дополнительного образования;
- поддержка творчески работающих педагогов дополнительного образования;
- организационная и моральная поддержка данного вида творчества.

Формы конкурсных мероприятий: соревнование (турнир), фестиваль, олимпиада, выставка-конкурс, конкурс детских работ (в определенном виде творческой деятельности), конкурс юных исполнителей (солистов, ансамблей, массовых коллективов), смотр-конкурс, тематический конкурс или фестиваль, конкурс мастерства.

Уровни организации и проведения конкурсных мероприятий: международный, федеральный, региональный, городской, окружной, районный, учрежденческий, конкурсное мероприятие в рамках одного детского объединения.

Основные этапы организации и проведения конкурсного мероприятия:

1 этап – создание инициативной группы, определение уровня и тематической направленности конкурсного мероприятия, определение его организаторов;

2 этап – разработка положения о конкурсном мероприятии (см. далее);

3 этап – рассылка положения предполагаемым участникам конкурсного мероприятия;

4 этап – организация и проведение организационных и методических мероприятий (собраний, консультаций, мастер-классов и т. д.) для педагогов – будущих участников конкурсного мероприятия;

5 этап – сбор заявок на участие в конкурсном мероприятии;

6 этап – составление плана проведения конкурсного мероприятия (графика просмотра или прослушивания, плана конкурсной выставки и т. д.), формирование состава жюри;

7 этап – организация контактов с участниками конкурса и решение организационных вопросов;

8 этап – организация и проведение основных конкурсных мероприятий (просмотров, прослушиваний, выставочных показов, состязательных мероприятий и др.);

9 этап – подведение итогов конкурса, определение победителей конкурсного мероприятия;

10 этап – организация и проведение итоговых мероприятий (гала-концертов, показательных выступлений и т. д.), награждение победителей;

11 этап – организация и проведение методических мероприятий для педагогов – участников конкурсного мероприятия (анализ итогов конкурсного мероприятия).

Дополнительные действия в ходе организации и проведения конкурсного мероприятия:

- на детских конкурсных мероприятиях обязательно должны присутствовать дети: они могут быть просто зрителями, а могут участвовать в работе детского жюри или выбирать лучшего участника конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий»;

- для привлечения внимания к конкурсному мероприятию необходимо за несколько дней до его проведения вывесить афишу, распространить пригласительные билеты (обязательно нужно отправить пригласительные билеты всем членам инициативной группы данного конкурсного мероприятия, а также руководителям органов образования и местной администрации);

- место проведения конкурса следует оборудовать и оформить в соответствии со спецификой данного конкурсного мероприятия;

- подведение итогов конкурсного мероприятия и награждение лучше проводить в отдельный день, а вручение призов и подарков сочетать с показательными выступлениями победителей;

- в дипломах победителей конкурсного мероприятия обязательно нужно указать не только фамилию и имя ребенка, но и название образовательного учреждения и детского творческого объединения, а также фамилию и инициалы педагога.

Структура положения о конкурсном мероприятии

Название конкурса (профиль, тематика). Инициаторы проведения конкурса. Организаторы конкурса. Цели конкурса. Задачи конкурса. Сроки проведения конкурса. Сроки подачи заявок на участие в конкурсе. Участники конкурса. Программа конкурса. Требования конкурса.

Подведение итогов конкурса и награждение. Состав жюри конкурса. Контактный телефон:

Приложения к положению о конкурсном мероприятии:

1. Форма заявки на участие в конкурсе:

- название конкурса;
- номинация конкурса;

- образовательное учреждение;
- детское объединение (класс, группа);
- педагог (фамилия, имя, отчество полностью);
- контактные телефоны педагога (рабочий и домашний);
- исполнитель (фамилия и имя ребенка (название коллектива), возраст, школа, класс, год обучения);
- конкурсная программа (название работ, исполняемых произведений и т. д.);
- дополнительные данные (при необходимости).

2. Образец этикетки (для работ изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества):

- название работы;
- исполнитель (фамилия и имя ребенка, его возраст);
- образовательное учреждение;
- детское объединение;
- педагог (фамилия, инициалы).

В заключение данного раздела необходимо отметить, что чем более разнообразной по содержанию и форме будет образовательная деятельность учреждения дополнительного образования, тем более интересными и результативными будут занятия для ребят.

Методика подготовки и проведения выставки

Выставки могут быть: рекламные, тематические, конкурсные, итоговые, учебные, персональные.

Этапы организации и проведения выставки:

1 этап. Определение темы, места и времени (периода) проведения выставки.

При выборе темы выставки необходимо учитывать: календарный и учебный период, тему учебного года, актуальные задачи детского объединения и образовательного учреждения.

Выбор места проведения выставки зависит от темы и сроков ее проведения. Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный зал, коридор, рекреация, холл первого этажа образовательного учреждения.

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, на стендах, в шкафах, на столах и т. д.

Время проведения выставки может колебаться от нескольких часов до нескольких месяцев в зависимости от ее назначения.

2 этап. Составление тематико-экспозиционного плана выставки.

Составление тематико-экспозиционного плана выставки позволит максимально содержательно и организованно подготовить и провести выставку любого уровня.

Структура тематико-экспозиционного плана выставки:

1. Тема выставки.
2. Место проведения выставки.
3. Сроки проведения выставки.
4. Цели выставки.
5. Задачи выставки.
6. Композиционное построение выставки: композиционный центр выставки, принцип расположения экспонатов выставки, место расположения экспонатов выставки.
7. Тематика выставочных работ.
8. Тип выставочных работ и критерии их отбора.
9. Требования к оформлению выставочных работ.
10. Дополнительное оформление выставки: музыкальное сопровождение (фон), каталог выставочных работ, дополнительная информация (по теме выставки или о детских объединениях), эстетические дополнения.

3 этап. Подбор и оформление экспонатов выставки.

Подбор выставочных экспонатов может осуществляться следующим образом:

- работы могут быть взяты у воспитанников детского объединения на период проведения выставки;
- может осуществляться систематический отбор выставочных работ (формируется выставочный фонд детского объединения);
- можно выполнить коллективные работы.

При отборе выставочных работ можно провести их конкурсное представление, а также коллективное обсуждение.

Правила оформления выставочных работ воспитанников детского объединения: каждая работа должна иметь законченный вид, необходимое оформление (паспарту, эстетические дополнения, фон и т. д.), должна быть приложена этикетка со следующей информацией: название работы, фамилия и имя ребенка, его возраст, образовательное учреждение, название детского объединения, фамилия и инициалы педагога.

4 этап. Оформление выставки и сопутствующих материалов.

Прежде всего, необходимо помнить, что выставка – организованное педагогическое мероприятие, способствующее решению целого ряда педагогических задач, а не украшение интерьера образовательного учреждения.

Выставка должна иметь: название, композиционный центр, необходимые информационные и литературные дополнения, эстетическое оформление, каталог.

Возможные варианты расположения выставочных работ:

- последовательно от простых работ начинающих воспитанников до сложных работ учащихся старших лет обучения, выпускников, и педагога детского объединения;
- композиционно, т. е. разные детские работы объединены по небольшим тематическим композициям;
- работы каждой учебной группы (или каждого детского объединения) могут быть расположены отдельно;
- работы могут быть сгруппированы по направлениям или видам деятельности.

5 этап. Открытие выставки.

Открытие выставки – не большой, но очень важный этап ее организации и проведения. Открытие может включать следующие элементы: вступительное слово педагога или администрации образовательного учреждения, презентацию содержания выставки, представление участников

выставки, организационные вопросы (сроки и время работы выставки, платный или бесплатный вход и т. д.), экскурсию по выставке.

6 этап. Проведение выставки.

Проведение выставки можно организовать следующим образом:

- организовать дежурство учащихся детского объединения на выставке;
- подготовить экскурсии по выставке;
- организовать опрос мнений посетителей о выставке (книга отзывов, приз зрительских симпатий, голосование в какой-либо форме и др.).

Дополнением к выставке могут быть выступления творческих коллективов образовательного учреждения, театрализованные действия, соответствующие тематике выставки, музыкальное сопровождение и т. д.

7 этап. Закрытие выставки.

Закрытие выставки (так же, как и открытие) имеет очень важное организационно-педагогическое значение, т. к. позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного этапа работы с детьми.

Закрытие выставки может включать следующие элементы: вступительное слово педагога или администрации образовательного учреждения; подведение итогов выставки (можно отметить лучшие работы, активных учащихся, творческие находки детей); награждение участников выставки; заключительное слово педагога или администрации образовательного учреждения (о дальнейших перспективах выставочной деятельности детского объединения).

8 этап. Последействие.

Этап последействия очень важен для дальнейшей работы с детьми: это подведение итогов и определение перспектив на будущее. На этом этапе работы необходимо создать ситуацию успеха для каждого ребенка – участника выставки. Для этого можно провести награждение детей грамотами и призами, издать приказ с благодарностью учащимся от администрации за организацию и проведение выставки, сообщить в школу об успехах ребенка, организовать для участников экскурсию, включить информацию о выставке в летопись детского объединения или любое другое поощрительное мероприятие.

Технология организации и проведения экскурсий

Техника проведения экскурсии

Эффективность экскурсии во многом зависит от техники ее проведения. Экскурсия начинается со вступления (введения), которое делается на месте встречи экскурсовода с группой до начала маршрута. После выхода из автобуса экскурсовод должен сразу же определить место расположения группы. Методической разработкой обычно предусмотрены несколько вариантов (точек) расположения группы. Это обусловлено тем, что у одного и того же объекта могут одновременно находиться несколько групп, поэтому свою группу следует разместить на некотором удалении. Кроме того, место расстановки группы может меняться в зависимости от времени дня, погодных условий и поставленной задачи.

Экскурсионная группа должна стоять так, чтобы видеть и объект, и экскурсовода, в свою очередь экскурсовод должен видеть и группу, и объект. Самое удобное расположение группы – полукольцом. Экскурсовод должен стоять на краю полукольца вполоборота к экскурсантам. Если экскурсанты у объекта не построились подобным образом, экскурсовод побудительным жестом показывает, как они должны стать. В практике проведения экскурсий экскурсовод часто становится в центре полукруга. В этом случае его рассказ лучше слышен всем экскурсантам, не требуется сильно напрягать голос, но при такой расстановке экскурсовод стоит спиной к объекту, что затрудняет показ, и жесты экскурсовода не всегда целенаправленны и точны.

Для проведения экскурсии, показа каждого объекта, освещения каждой подтемы методической разработкой отводится строго определенное время. Некоторые экскурсоводы, особенно начинающие, увлекшись рассказом, перерасходуя время уже на первых двух-трех объектах, и естественно, что для освещения последующих подтем времени не хватает. Чтобы избежать этого, экскурсовод должен несколько раз "провести" экскурсию, засекая время. Это помогает убрать все лишнее из рассказа, ведущее к перерасходу времени. Иногда по причинам, не зависящим от экскурсовода (долгие сборы группы, опоздание автобуса), экскурсия начинается позже назначенного времени. Автобус не должен задерживаться после установленного времени окончания экскурсии, так как должен быть подан для новой экскурсионной группы. И в том, и в другом случае необходимо сократить время экскурсии, но за счет не уменьшения количества подтем и показа основных объектов, а исключения второстепенных деталей в показе и рассказе. Все основные объекты должны быть показаны.

Рассказ на экскурсии начинается с показа объекта, т.е. носит адресный характер. Экскурсант должен ясно представлять, к какому объекту или его детали, фрагменту относится рассказ. Экскурсовод может начать рассказ лишь после того, как удостоверится, что все хорошо видят объект. Помимо показа объекта экскурсовод должен владеть техникой показа наглядных пособий. Наглядные пособия показываются тогда, когда этого требует излагаемый материал. Не следует во время рассказа раздавать наглядные пособия для более детального ознакомления. И лишь после того, как завершено изложение подтемы и наступает пауза во время переезда от одного объекта к другому, экскурсовод может дать возможность экскурсантам ознакомиться с уже продемонстрированными наглядными пособиями. Пособия, предназначенные для демонстрации при раскрытии последующих подтем экскурсии, заранее не показываются.

Всю экскурсию экскурсовод проводит в большинстве случаев стоя лицом к экскурсантам (если автобус оборудован вращающимся креслом, экскурсовод может сидеть, повернувшись к экскурсантам). Садится экскурсовод при длительных автобусных переездах от объекта к объекту, что бывает обычно на загородных экскурсиях.

Немаловажное значение имеет и правильное применение в рассказе приема цитирования. Экскурсовод может пользоваться этими карточками в процессе рассказа, так как сразу наизусть запомнить все цитаты трудно, а точность в воспроизведении отрывков литературных источников, особенно исторических документов, важна.

На остановках экскурсовод первым выходит из автобуса, ведет группу к объекту показа. По окончании осмотра он входит в автобус последним. Если во время стоянки экскурсанты приобретают сувениры или самостоятельно еще раз осматривают объект, экскурсовод предупреждает о времени отправления автобуса.

В пути следования группы экскурсанты задают экскурсоводу вопросы. Вопросы могут относиться к объектам, связанным с темой экскурсии и не имеющим никакого отношения к ней. Отвечать на вопросы, интересующие одного-двух человек, немедленно не следует, ибо это отвлекает остальных участников от восприятия темы. Экскурсовод во вступлении должен условиться с группой о том, что для вопросов по содержанию экскурсии и ответов на них будет отведено время после ее окончания. Давать ответы на вопросы, не имеющие отношения к теме экскурсии, не входит в обязанности экскурсовода. Он может дать совет, на каких экскурсиях, в каких источниках можно найти ответ на интересующие экскурсантов вопросы.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для самостоятельной работы студентов

Задание для самостоятельной работы по теме: «Художественное творчество от истоков до к. XX в.»

Подготовить сообщение на тему (на выбор):

1. Введение христианства и его влияние на художественное творчество белорусов.
2. Художественное творчество в среде жителей Великого Княжества Литовского
3. Художественное творчество и досуг в Речи Посполитой.
4. Музыкальное творчество в народной, церковной и аристократической среде.
5. Культурно-досуговая деятельность православных братств.
6. Праздники и развлечения при Петре I.
7. Формы любительского художественного творчества 1920-1930-х годов: устный и Живой Журнал, “синие блузы”, агитсуды, инсценировки, агитколлективы, агитбригады, “красные рубахи”.
8. Художественное творчество партизан и населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны.
9. Агитотряды и агитбригады в годы Великой Отечественной войны.
10. Самодеятельное изобразительное искусство в Беларуси.

Список рекомендуемой литературы:

1. Бохан, Ю. М. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV – XVII ст.ст. / Ю. М. Бохан, А. А. Скеп’ян. – Мінск : Беларусь, 2011. – 271 с.
2. Каралькова, Л. В. Клубныя традыцыі Беларусі: гісторыка-педагагічны падыход / Л. В. Каралькова. – Віцебск : ВДУ, 2014. – 166 с.
3. Рогачёва, О.В. История социально-культурной деятельности: учеб. пособие / Рогачёва О.В. ; . – Минск: Вышэйшая школа, 2019. – 128 с.
4. Шаура, Р.Ф. Самадзейнае выяўленчае мастацтва Беларусі : жывапіс, графіка, скульптура / Р.Ф. Шаура ; [наук. рэд. М.Ф. Раманюк]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1995. – 250 с.

Задание для самостоятельной работы по теме «Творчество и креативность»

Диагностика креативности: тесты на креативность мышления.

Креативность – способность нестандартно подходить к решению задач. Измерить творческий потенциал, в отличие от эмоционального интеллекта и IQ, сложно: креативность оценивается по субъективным показателям.

Существуют методики, которые психологи разработали специально для проверки этого параметра. Рассказываем, как измерить креативность по тестам Торренса, Дж.Бруннера и Гилфорда, а также как интерпретировать результаты.

Зачем измерять креативность

Тест креативности Торренса часто используют HR-специалисты при проверке кандидатов, ведь проверить креативные способности соискателя до выполнения реальных задач очень сложно. А для некоторых специальностей, таких как графический дизайнер, маркетолог и копирайтер, креативность просто необходима.

Тесты на креативное мышление также применяют, чтобы оценить эффективность образовательной программы, направленной на развитие этого мягкого навыка. У группы замеряют уровень креативности до курса и после. Результаты такого тестирования помогают оптимизировать содержание.

Прежде всего, тесты помогают оценить самого себя: насколько у вас развито креативное мышление, над каким показателем стоит поработать. Например, вы можете придумывать оригинальные идеи, но это долгий процесс, который требует сконцентрированной работы – тут нужно развивать беглость, способность создавать большое количество идей за короткое время. Или же развивать насмотренность, чтобы придумывать гибкие решения для разных сфер жизни.

Тест креативности Торренса

Чтобы проверить уровень креативности, например кандидата, используют тест Торренса. Он состоит из трёх частей. Показатели оцениваются отдельно по каждой из них. Исключать отдельные вопросы или этапы нельзя – тогда результаты будут недостоверными.

Изначальный вариант теста состоял из 12 частей, которые были связаны с вербальным, звуковым и изобразительным параметрами. Чаще всего используется тест из фигурной группы, так как в 1994 г. он был адаптирован русскими учеными.

«Нарисуйте картинку» по Торренсу

Тест «Нарисуйте картинку» основан на том, что испытуемый рисует изображение по образцу картонной фигуры. Также ему нужно придумать название для этой картинки.

Для проведения этого теста необходимо заранее заготовить картонные фигуры разной формы и цветов. Они могут быть овальными, прямоугольными или круглыми. Обычно используется форма немного вытянутого куриного яйца.

Исходная фигура
из картона

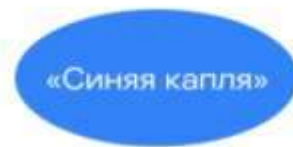

Рисунок
испытуемого

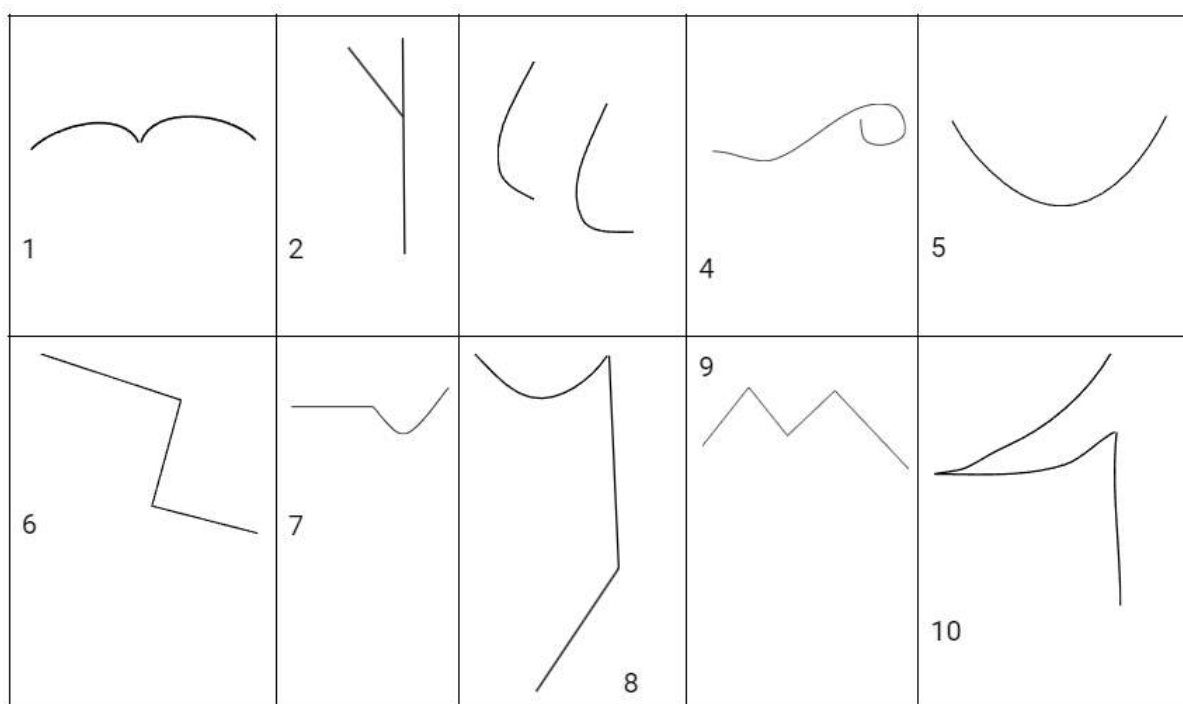
Пример прохождения теста Торренса на креативность.

Как провести психологический тест Торренса на выявление креативности:

«Завершение фигуры» по Торренсу

На этом этапе предлагается десять незаконченных фигур. Задача – дорисовать каждую из них. Также к получившимся рисункам нужно придумать оригинальное название.

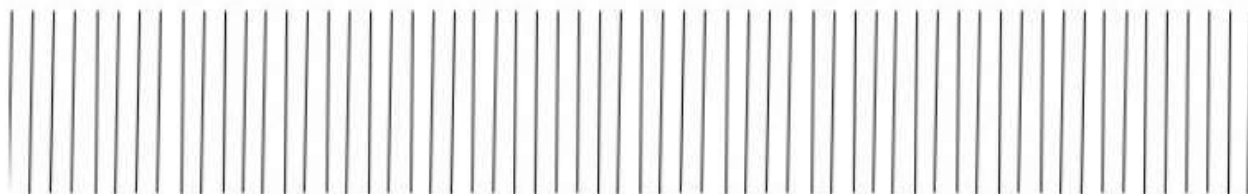
Для проведения распечатайте листы с десятью фигурами. Предложите испытуемому их дорисовать и придумать название. Главное – не ограничивать фантазию с помощью чётких требований.

10 незаконченных фигур для теста Торренса.

«Повторяющиеся линии» по Торренсу

Это третий этап креативного теста. Здесь испытуемому предлагается 30 параллельных вертикальных линий. Задача участников теста — сделать уникальный рисунок с каждой парой линий.

Повторяющиеся линии для теста Торренса.

Цель теста Торренса

Задача теста — изучить способность человека к нестандартному мышлению, понять, как он заполняет пробелы, проверить нестандартность предположений для решения задачи. Тест помогает выявить творческие способности и внутренний потенциал. Каждый из этапов не ограничен во времени.

Оценка теста Торренса

Оценка результатов теста Торренса на креативность проводится по пяти показателям, выделенным на основе работ Дж. Гилфорда.

Абстрактность названия.

Определяет предметность названия и оценивается так:

0 баллов – название не конкретного объекта, а класса объектов – улица, дерево, дом.

1 балл – название уточняется конкретными дополнениями, например: девушка улыбается, собака плачет, мальчик смеётся.

2 балла – участник теста дает метафорические названия рисункам, например: тоска, красный луч, мрачный парк.

3 балла – названия абстрактны, передают задумку автора рисунка, например: жизненный путь, струны души.

Сопротивление замыканию.

Этот показатель отражает как участник теста может продумывать концепцию рисунка и делать его уникальным. Оценивается этот показатель только во втором тесте:

0 баллов – фигура заканчивается так, как и должна. Нет новых форм или необычных узоров.

1 балл – фигура замыкается быстро, но дополняется другими деталями извне.

2 балла – исходная фигура не замыкается или заканчивается необычным способом.

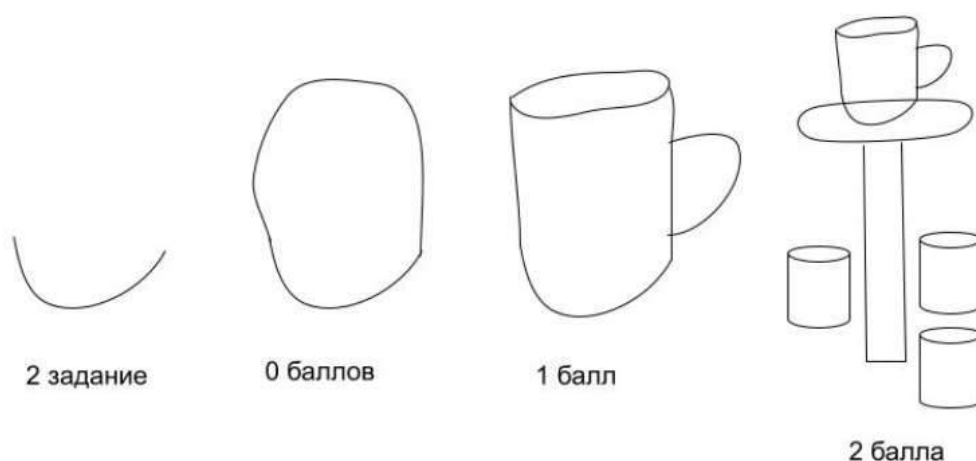
Беглость. По сути, это творческая продуктивность. Подсчитывается по количеству разных рисунков. При подсчёте не учитываются рисунки, которые не основывались на исходной картинке, бессмысленные заголовки и абстракция. Каждый из рисунков оценивается в 1 балл.

Оригинальность. Это самый важный показатель теста Торренса и оценивается он так:

0 баллов – это абстрактный узор, голова человека, очки, чайка.

1 балл – глаза, морда животного, туча, сова, цветок, человек, собака, сердце.

2 балла – другие более креативные рисунки.

Разработанность. Этот показатель отражает насколько конкретны изображённые предметы – есть ли на них узоры, детали. Оценивается так:

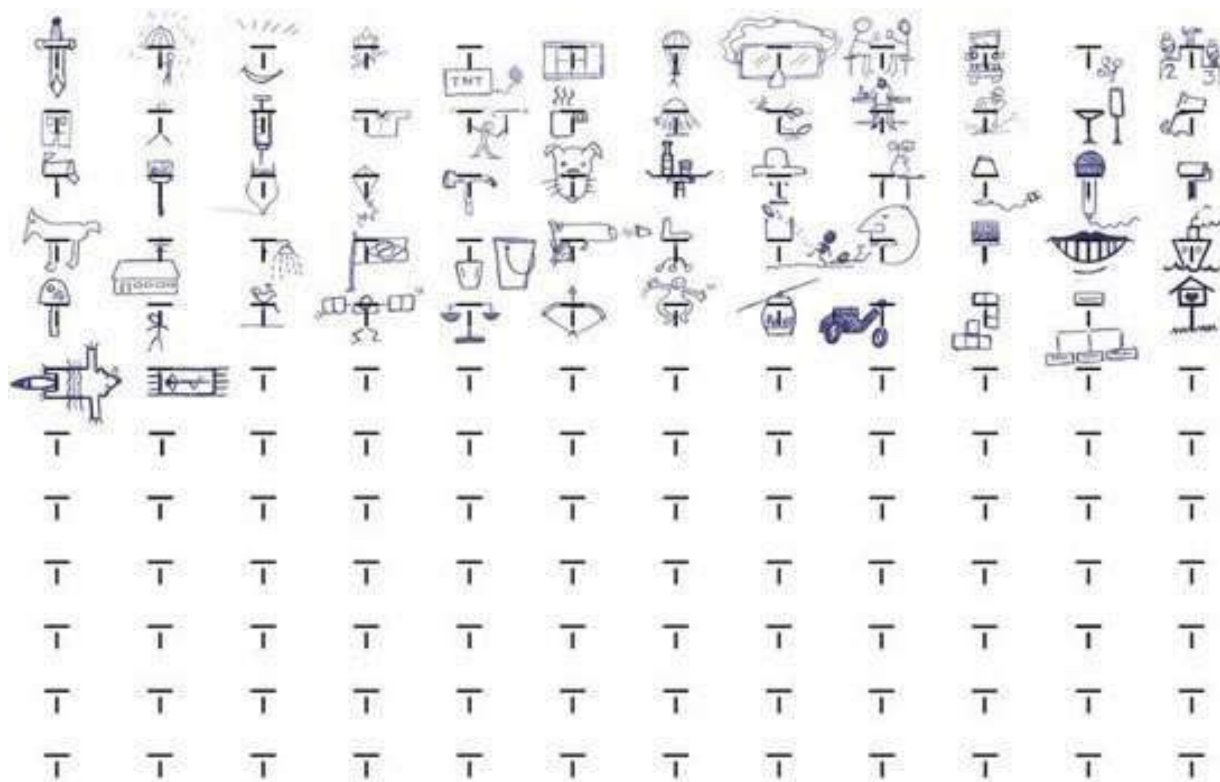
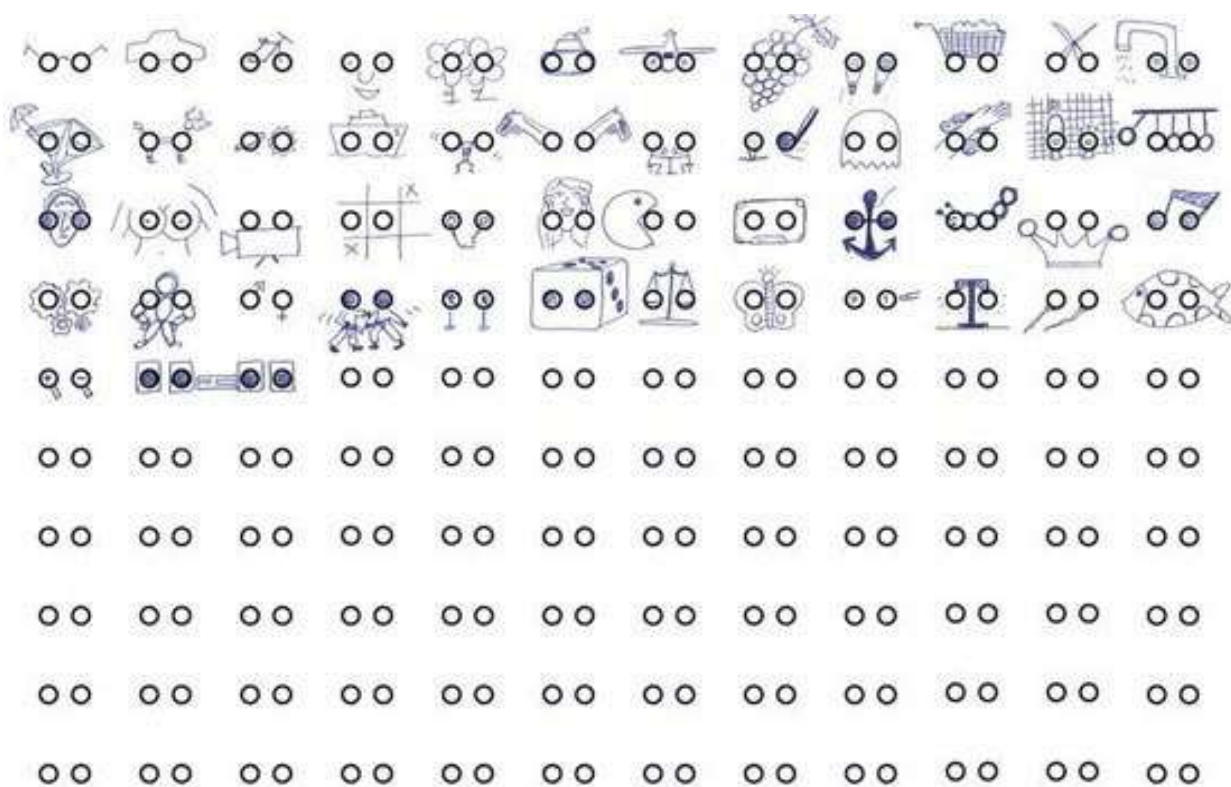
0 баллов – примитивные рисунки без детализации.

1 балл добавляется за каждую весомую деталь, которая находится на фигуре. Если на рисунке много одинаковых элементов, то нужно оценить проработку каждого из них, но за другие нужно добавлять баллы.

Результаты теста Торренса

Баллы за каждый тест суммируются и сравниваются с приведёнными значениями.

- 30 – плохо
- 30–34 – ниже нормы
- 35–39 – немного ниже нормы
- 40–60 – норма
- 61–65 – немного выше нормы
- 66–70 – выше нормы
- >70 – отлично

Задание для самостоятельной работы по теме
«Технология организации и проведения экскурсий»

1. Составить план-проспект экскурсионного маршрута по выбранной теме.
2. Проанализировать существующие предложения на рынке туристических услуг.
3. Разработать методические рекомендации для фрагмента экскурсионного показа и рассказа.

Примерный перечень экскурсионных маршрутов:

1. Белорусская мозаика
2. Город в городе. История микрорайона
3. Дворцы Беларуси
4. Искусство и ремесла Беларуси
5. История и современность в Троицком предместье г. Минска
6. Католические храмы Минска
7. Легенды Заславля
8. Мемориальная скульптура Минска
9. Минск литературный
10. Минск подземный: история метрополитена
11. Минск театральный
12. Минские легенды
13. Музей материальной культуры "Дудutki"
14. Музей народного быта
15. Мясцэчкі Беларусі: храмы, паэзія, музыка
16. Национальная библиотека Беларуси: история и современность
17. О подвигах, о доблести, о славе
18. Смак белорусской кухни
19. Страницы каменной летописи
20. Тысячелетний Минск
21. Усадебно-парковый комплекс Лошица

4.2 Вопросы к зачету

1. Понятие творчества, особенности познавательной, практической и творческой деятельности.
2. Основные виды творческой деятельности.
3. Сущность художественного творчества.
4. Художественное творчество в системе художественной культуры.
5. Проблемы классификации явлений художественного творчества.
6. Пространственные виды художественного творчества в системе художественной культуры.
7. Временные виды художественного творчества в системе художественной культуры.
8. Пространственно-временные виды художественного творчества в системе художественной культуры.
9. Проблемы творческой деятельности и их преодоление.
10. Основные типы результатов творчества.
11. Художественная самодеятельность как одна из форм народного творчества.
12. Роль художественного творчества в сохранении, распространении и обогащении фольклора.
13. Профессиональное и непрофессиональное художественное творчество.
14. Понятие культурно-досуговой деятельности.
15. Художественное творчество и досуг на белорусских землях до нач. XX века.
16. Культурно-досуговая деятельность советского периода.
17. Основные мероприятия советской власти в области художественного творчества.
18. Понятия образа жизни и свободного времени.
19. Понятие креативности.
20. Креативные способности и основные критерии креативности.
21. Методики креативности.
22. Талант и методы его выявления.
23. Типы таланта.
24. Творческий процесс и его этапы.
25. Основные этапы подготовки и проведения концерта.
26. Методика подготовки и проведения конкурсных мероприятий.
27. Методика подготовки и проведения выставки.
28. Методические приёмы проведения экскурсии.
29. Техника проведения экскурсии.
30. Содержание работы экскурсовода.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа по учебной дисциплине

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_____ Н.В. Карчевская

_____ 2025 г.

Регистрационный № УД-_____/эуч.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0213-01 Искусствоведение

2025

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270, учебного плана БГУКИ по специальности 6-05-0213-01

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е.В.Пагоцкая, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

М.А.Татаревич, директор художественной галереи «Университет культуры», кандидат культурологии;

Ю.В.Амосова, главный библиограф информационно-аналитического отдела государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси», кандидат искусствоведения.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол от 03.06.2025 № 19)

президиумом Научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол от 26.06.2025 №)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Организация художественного творчества» занимает важное место в профессиональной подготовке искусствоведов. Развитие современных образовательных систем представляет собой целостный процесс непрерывных изменений и преобразований составляющих их элементов с направленностью на интеграцию системы образования и рынка труда, повышение требований к подготовке искусствоведов, способных интегрироваться в современные образовательные, социально-культурные и социально-экономические, структуры. В учреждениях образования и культуры большое внимание сосредоточено на организации как профессиональной, так и непрофессиональной художественной деятельности, органично связанной с фольклором, любительским творчеством, художественной самодеятельностью.

Учебная дисциплина «Организация художественного творчества» включена в учебный модуль «Искусствоведческий практикум» и связана с такими учебными дисциплинами, как «Рецензентский практикум» и «Искусствоведческий семинар» и др. Содержание учебной дисциплины является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения такими дисциплинами как «История искусств», «Педагогика и психология» и др.

Изучение учебной дисциплины «Организация художественного творчества» должно обеспечить у студентов формирование *компетенции*: применять навыки организации разнообразных художественных мероприятий (концертов, выставок, конкурсов, экскурсий, фестивалей).

Целью изучения учебной дисциплины является систематизация и углубление знаний студентов по истории, теории и методике организации художественного творчества в будущей профессиональной деятельности.

Достижение цели реализуется посредством решения следующих *задач*:

- сформировать комплексное представление об истории художественного творчества, особенностях его становления и развития;
- расширить представление обучающихся об основных понятиях в области организации художественного творчества;
- усовершенствовать знания и практические навыки профессиональной и педагогической деятельности искусствоведов в учреждениях культуры и образования.

В результате усвоения учебной дисциплины «Организация художественного творчества» студент должен *знать*:

- терминологию, используемую при изучении учебной дисциплины;
- исторические особенности развития профессионального и самодеятельного художественного творчества;
- тенденции организации художественного творчества в современных условиях;
- теоретические и методические основы организации художественного творчества;

уметь:

- применять теоретический материал при решении практических задач;
- определять методы организации художественного творчества;
- осуществлять подготовку конкурсных, выставочных, экскурсионных мероприятий;
- выявлять основные методы организации экскурсионной работы;
- планировать содержание и разрабатывать основные формы организации художественного творчества;

владеть:

- навыками применения понятийного аппарата при решении образовательных задач;
- методикой организации конкурсных мероприятий, экскурсий, выставок, концертов в учреждениях культуры и образования;
- навыками анализа художественного процесса в целом;
- навыками самостоятельной профессиональной и преподавательской деятельности в учреждениях культуры и образования.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Организация художественного творчества» всего предусмотрено 94 часа, в том числе 36 ч. аудиторных занятий, из которых 20 ч. лекционных и 16 ч. практических занятий. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. Формой промежуточной аттестации является зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Место учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки студентов-искусствоведов. Актуальность, цель и задачи учебной дисциплины «Организация художественного творчества», приобретаемые компетенции. Организация управляемой самостоятельной работы. Виды текущего и промежуточного контроля знаний. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Понятие творчества. Основные виды творческой деятельности

Определение понятия «творчество». Познавательная, практическая и творческая деятельность. Творческая и нетворческая деятельность. Продуктивное творчество и репродуктивная деятельность. Оригинальность и полезность как основные признаки творчества. Проявления творческой деятельности. Социальная деятельность в сфере науки, техники, экономики. Творчество в сфере науки, открытия и изобретения. Техническое творчество и техническая практика. Научно-технические революции.

Тема 2. Художественное творчество в системе художественной культуры

Художественное творчество и создание эстетических ценностей. Понятия «художественная культура» и «искусство». Фантазия и вымысел в творчестве. Формы и виды художественного творчества как система искусств. Классификация форм художественного творчества. Виды творчества по характеру образов. Пространственные (пластические), временные (динамические) и пространственно-временные (синтетические) формы творчества. Виды и жанры искусства. Изобразительное искусство и архитектура. Музыкальное искусство. Художественная литература. Три рода художественной литературы – эпос, лирика, драма. Техногенные искусства. Творчество и сотворчество.

Тема 3. Формы художественного творчества.

Роль художественного творчества в сохранении и распространении фольклора. Формы бытования фольклора. Народное творчество. Художественная, коллективная, творческая деятельность народа. Художественное творчество в профессиональной и непрофессиональной сфере. Художественная самодеятельность как своеобразная форма приобщения к искусству. Любительское творчество. Понятия образа жизни и свободного времени. Индивидуальные типы использования свободного времени. Понятие культурно-досуговой деятельности. Культурно-досуговая деятельность как неотъемлемая часть учебного процесса. Многообразие форм культурно-досуговых программ.

Тема 4. Художественное творчество от истоков до к. XX в.

Истоки художественного творчества. Семейно-обрядовая театрализованная деятельность. Творчество скоморохов. Любительское художественное творчество в Беларуси в XIX веке. Белорусские вечеринки. Организация отдыха и меценатство в купеческой среде. Досуговые занятия дворянства и крестьян. Непрофессиональное художественное творчество в России XIX века. Салоны и литературно музыкальные гостиные.

Основные мероприятия советской власти в области художественного творчества. Новые культурно-просветительские учреждения. Красные уголки, женские клубы, дома читальни, парки культуры и отдыха. Дворцы культуры и дома культуры. Передвижные культурно-просветительские учреждения. Организационная работа в области художественного творчества. Дома народного творчества. Клубные учреждения. Дома-читальни, как центр политической, просветительской и художественной деятельности народа. ТРАМы. Массовые народные праздники и зрелища.

Восстановление культурно-просветительских учреждений в послевоенный период. Реорганизация клубов. Обзоры художественной самодеятельности. Создание Министерства культуры СССР. Развитие самодеятельного художественного творчества. Первый Всесоюзный фестиваль самодеятельного творчества (1975-1977 годы). Шефская помощь профессиональных коллективов любительским. Создание научно-методических центров народного творчества. Подготовка специализированных кадров для самодеятельных коллективов.

Тема 5. Творчество и креативность

Основные типы результатов творчества: открытие, изобретение, рационализаторское предложение. Креативность как главное средство для выполнения творческой деятельности. Креативные способности. Основные способности, способствующие развитию креативности: гибкость ума, беглость, оригинальность, образность, восприимчивость, абстрактность, детальность, стрессоустойчивость. Условия, способствующие развитию креативности и замедляющие его. Проблемы творческой деятельности и их преодоление: лень и слабая воля, страх провала, недостаток организованности, отсутствие приоритезации, загруженность сознания, конформизм, нетерпеливость

Тема 6. Талант и методы его выявления

Традиции в определении специализации в предметной области. совокупности средств. Типы таланта по версии Г. Гарднера: вербально-лингвистический, слуховой, цифровой, пространственный, физический, межличностный, талант окружающей среды, предпринимательский. Типы таланта по версии Р. Лейдера: лингвистика, воображение, музыка, логика, кинестетика, моделирование, межличностные отношения, рефлексия.

Тема 7. Методические основы организации творческих мероприятий

Методика культурно-досуговой деятельности. Уровни восприятия культурно-досуговых программ. Информационные материалы: плакаты, листовки, буклеты, брошюры, информационные письма. Методические пособия. Методика формирования объединений любителей искусства (литературно-музыкальные гостиные, объединения любителей театра, музыки, хореографии, художественные и музыкальные салоны и др.). Традиции в художественном коллективе.

Формы творческих мероприятий. Уровни организации и проведения конкурсных мероприятий. Методика подготовки и проведения концерта и фестиваля. Основные этапы организации и проведения концерта. Правила организации концерта. Методика подготовки и проведения конкурсов и выставок. Педагогическое назначение конкурсных мероприятий. Основные этапы организации и проведения конкурсного мероприятия. Структура

положения о конкурсном мероприятии. Методика подготовки и проведения выставки. Этапы организации и проведения выставки.

Тема 8. Технология организации и проведения экскурсий

Содержание работы экскурсовода. Условия проведения экскурсии. Требования к культуре и технике речи экскурсовода. Выбор терминологии, темпа экскурсии и скорости речи, интонации и тона речи. Необходимые условия для установления контакта с группой. Методика проведения экскурсии как совокупность приемов, используемых при ведении экскурсии. Методические приемы проведения экскурсии: общие, частные и единичные. Приемы показа и рассказа как методические приемы непосредственного ведения экскурсии. Соотношения показа и рассказа. Приемы, используемые для установления контакта экскурсовода с экскурсионной аудиторией. Приемы сохранения устойчивого внимания аудитории к наблюдаемому объекту и к рассказу о нем.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Организация художественного творчества»

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		УСРС	Форма контроля
	лекции	практич. занятия		
Введение	1			
Тема 1. Понятие творчества. Основные виды творческой деятельности	1			
Тема 2. Художественное творчество в системе художественной культуры	2	2		
Тема 3. Формы художественного творчества	2			
Тема 4. Художественное творчество от истоков до XX в.	4	2	2	устный опрос
Тема 5. Творчество и креативность	2	2	2	тест
Тема 6. Талант и методы его выявления	2			
Тема 7. Методические основы организации творческих мероприятий		4		
Тема 8. Технология организации и проведения экскурсий	2	2	4	презентация
Всего	16	12	8	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Коргожа, Н. С. История социально-культурной деятельности : учебное пособие / Н. С. Коргожа. — Кемерово : КемГИК, 2021. — 123 с. — ISBN 978-5-8154-0582-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/250664> (дата обращения: 15.06.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Рогачева, О. В. История социально-культурной деятельности : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности "Социально-культурная деятельность" / О. В. Рогачева. - Минск : РИВШ, 2023. - 148 с.

Дополнительная

1. Аксцюік, М. І. Сацыяльна-культурная дзейнасць : вучэбна-метадычны дапаможнік / М.І. Аксцюік ; [рэц.: І.Ф. Селязнёў, М. М. Каралёў]. — Мінск : ІСВ, 2003. — 101 с.

2. Александрова, Н. В. Ассоциативность художественного мышления : учебное пособие / Н. В. Александрова. — Минск : [б. и.], 2004. — 201 с.

3. Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности / И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Академия, 2013. — 192 с.

4. Бохан, Ю. М. Побыт феадалаў Вялікага Княства Літоўскага ў XV – XVII ст.ст. / Ю. М. Бохан, А. А. Скеп'ян. — Мінск : Беларусь, 2011. — 271 с.

5. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. — М. : Академический проект, 2003. — 304 с.

6. Каралькова, Л. В. Клубныя традыцыі Беларусі: гісторыка-педагагічны падыход / Л. В. Каралькова. — Віцебск : ВДУ, 2014. — 166 с.

7. Кривцун, О.А. Психология искусства : [учебное пособие] / О.А. Кривцун. — М. : Высшая школа, 2009. — 447 с.

8. Народная художественная культура : учебник для студентов вузов культуры и искусств / Т. И. Бакланова [и др.] ; под ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. — М. : [б. и.], 2000. — 412 с.

9. Шаура, Р.Ф. Самадзейнае выяўленчае мастацтва Беларусі : жывапіс, графіка, скульптура / Р.Ф. Шаура ; [наук. рэд. М.Ф. Раманюк]. — Мінск : Навука і тэхніка, 1995. — 250 с.

Рекомендуемые методы обучения

При организации обучения используются традиционные методы преподавания: лекции, практические занятия, а также управляемая самостоятельная работа. Кроме того, в числе наиболее эффективных методов и технологий обучения студентов в рамках учебной дисциплины следует выделить:

- методы проблемного обучения, поисковый и исследовательский методы;
- развивающие технологии, основанные на активных методах обучения: «мозговой штурм», дискуссия, пресс-конференция, круглый стол, проект и др.;
- проблемный метод, изучение материала в целостном, контекстном аспекте.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных занятий. Контролируемая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины предусматривает:

- подготовку к практическим занятиям и к текущей аттестации с последующим устным опросом,
- подготовку слайд-презентаций,
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий;
- выполнение тестовых заданий (тест в письменном или электронном виде).

Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль ее выполнения.

Темы заданий для самостоятельной работы указываются в учебно-методическом комплексе. При подготовке к практическому занятию и выполнению презентации студенту необходимо решить следующие задачи:

- обосновать актуальность освещаемой темы;
- ознакомиться с основной литературой по теме и сделать ее критический анализ;
- собрать необходимый фактический материал;
- провести тщательную систематизацию и анализ собранных данных;
- сделать собственные выводы, изложив свою точку зрения по дискуссионным вопросам темы по результатам полученных данных.

Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Объектом диагностики результатов учебной деятельности студентов являются академические, социально-личностные и профессиональные виды компетенций, зафиксированные в образовательном стандарте Республики Беларусь для специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение. *Промежуточная аттестация* по учебной дисциплине «Организация художественного творчества» проводится в форме зачета. Однако оценка и диагностика компетенций обучающихся осуществляется систематически и может включать следующие основные средства:

- фронтальная беседа в ходе лекции;
- устный опрос во время практических занятий;
- выполнение письменных практических заданий;
- подготовка мультимедийной презентации по избранной теме.

Для измерения степени соответствия учебных достижений обучающегося требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать проблемные, творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

В качестве формы *текущей аттестации* выступает выполнение тестового задания в письменном или электронном виде. Тест представляет собой задание, построенное в форме вопросов, которые в некоторых случаях снабжены вариантами ответов. Специфика прохождения тестирования заключается в том, что обучающийся должен проявить как способности к комбинаторному мышлению, так и навыки самостоятельного формулирования категориальных свойств объекта, определений, проблем.