

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

И. А. Малахова,

*кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой психологии и педагогики БГУКИ*

Аннотация. В статье рассматриваются различные виды любительской художественной деятельности школьников как действенного средства развития креативности личности в учреждениях культуры и внешкольного образования.

Вступление. Социокультурная сфера охватывает систему социальных институтов разной направленности и ведомственной принадлежности: культурно-досуговых, образовательных, воспитательных, информационно-развлекательных, культуроохранных, рекреационных и др. Функционирование разветвленной инфраструктуры учреждений социокультурной сферы создает условия для самореализации, самоактуализации и саморазвития каждого субъекта, а также для проявления творческого потенциала всех участников социокультурной деятельности. Особый интерес представляют учреждения культуры и внешкольного образования, входящие в инфраструктуру социокультурной сферы, деятельность которых направлена на развитие креативности личности.

Любительская художественная деятельность человека осуществляется на материале разных видов искусства, которое рассматривается как основа художественного воспитания, средство реализации творческого потенциала и развития креативности личности. Процесс художественного воспитания включает знакомство с художественными произведениями (восприятие искусства), приобретение знаний об искусстве, формирование умений и навыков художественной деятельности и собственно творчество на материале искусства. Успешность развития креативности в процессе художественного воспитания будет зависеть, кроме всего прочего, и от сбалансированного сочетания всех видов художественной деятельности. Художественное воздействие особенно ценно в школьном возрасте в силу его сензитивности к творческому развитию и формированию креативности.

Основная часть. На современном этапе развитие креативности личности средствами любительской художественно-творческой деятельности осуществляется в различных формах: индивидуальных и коллективных, институциональных и неинституциональ-

ных, регламентированных и нерегламентированных. Особое место занимают учреждения культуры и внешкольного образования, которые интегрируют в себе воспитательную, и просветительную, и творчески созидательную функции в области разных видов искусства.

Большое значение придается исполнительским видам художественной деятельности (инструментальное и вокальное музицирование, хореография, театр), поскольку они предполагают сценическое творчество и исполнительскую художественную деятельность участников на глазах у зрителей. Концертное выступление или театральная постановка воспроизводятся каждый раз по-новому, а зритель является не только свидетелем художественного действия, но и в значительной мере соучастником творческого процесса. В этом особая ценность социокультурной деятельности личности в исполнительских видах искусства, которые помимо других функций эффективно развивают креативность.

Выразительные и воспитательные средства разных видов искусства различны. Истоки каждого из них можно сформулировать в одном качестве и использовать его в основе воспитательного воздействия на человека. Так, по мнению В. Н. Холоповой, «танец — игра радостных сил, пение — выражение радости, грусти; стихи — воспевание, восхваление; драма, театр — показ столкновения конфликтных сил; проза, роман — показ человека в реальной жизни; скульптура — увековечивание достойного; архитектура — возведение величественного и стройного» [8, с. 33].

Изучая влияние искусства на человека, Б. М. Бим-Бад приходит к выводу, что «музыка — самый человеческий из видов искусства. И самый непостижимый, таинственный, еще никем и никак не объясненный. Музыка делает человека невосприимчивым к культурным суррогатам» [7, с. 108]. О силе

музыкального воздействия писал А. Блок: «Музыка — высшая ценность, не требующая для своего обоснования ссылок на какие-то более высокие ценности, поскольку таковых просто нет; вначале была музыка». Воздействуя на орган слуха, музыкальные звуки способны вызывать определенные чувства и переживания, создавать настроение. По определению О. Бальзака, музыка «вызывает чувства и мысли в их целостной форме».

Очевидно, что диапазон связей музыки как вида искусства с человеком, его жизнью, мышлением, эмоциональными переживаниями, духовным миром велик. Музыка представляет собой художественный язык, пониманию которого необходимо учиться, поскольку в нем сочетаются и оригинальные, эвристические элементы, и динамическое единство традиционного и новаторского, и лексическое богатство музыкальных интонаций различных стилей и эпох.

В научных исследованиях музыка рассматривается в настоящее время в четырех аспектах: как естественно-природное явление (звук, звучание); в контексте культуры как бытийное явление; в контексте искусства как художественное явление; в контексте социума как отражение общественной жизни. Эти контексты трактуются как последовательно возникающие стадии развития, эволюции человека и социума, а музыка рассматривается как явление, существующее одновременно во всех контекстах. «Музыку необходимо понимать как звуковое явление, возникшее на определенном этапе эволюции звуковой материи мира, переходя от физико-акустического к коммуникативно-интонационному и далее к человеческому, социальному, художественно-образному пониманию» [5, с. 8].

Музыкальное искусство и музыкальное воспитание в наше время становятся обязательными факторами социокультурной жизни общества. Такое понимание обусловлено тем, что, получив новые формы трансляции, музыка способна объединить людей, сформировать представление о культурных канонах современности и предшествующих эпох, приобщить к миру гармонии и целостного восприятия действительности.

Музыкальное искусство как средство воспитания до недавнего времени рассматривалось преимущественно в контексте деятельности композитора, музыканта-исполнителя и слушателя в известной социокультурной триаде: композитор — исполнитель — слушатель. В современной музыкальной культуре происходит расширение данной после-

довательности по двум направлениям: во-первых, за счет включения других участников музыкально-реципиентных социальных связей (звукорежиссеров, менеджеров, искусствоведов, фольклористов, хранителей музыкальной информации в библиотеках и аудиотеках, исследователей); во-вторых, за счет изменения представления об активности слушателя, где он выступает как соучастник музыкально-творческой деятельности.

Особенно актуально музыкальное воспитание в школьном возрасте. Ведь музыкальный опыт приносит детям внутреннее успокоение — состояние, которого трудно достичь в наше бурное время. Музыка — это радость деятельности, радость активной вовлеченности в творческий процесс. По мысли В. Сухомлинского, музыкальное воспитание представляет собой не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека.

Современные исследования показывают, что музыка является важнейшим средством формирования сознания человека, особого рода мышлением и на ранних возрастных этапах развития человека предъязыком, поскольку мозг человека способен к ее восприятию уже с момента рождения и даже раньше — во внутриутробный период развития. По данным российских ученых, музыкальное воспитание способствует активному развитию высших когнитивных функций, свидетельством чему были статистические наблюдения, когда в результате фонового слушания классической музыки выявляются опережающий темп возрастного развития у детей на один год, увеличение показателей умственной работоспособности, объема перерабатываемой информации на 35–50 %, скорости переработки информации на 25–35 % и коэффициента продуктивности на 35–40 % [4, с. 151–152].

О педагогической эффективности занятий пением, вокалом, хоровым искусством написано достаточно подробно и убедительно относительно всех возрастных периодов, особенно много работ посвящено периоду школьного детства. Диапазон включения пения в жизнь человека очень широк — от учебной дисциплины в школе до любительского пения в кругу друзей или участия в ансамблевом или хоровом коллективе во внешкольной и досуговой деятельности. Песня сопровождает человека на протяжении всей жизни, начиная с колыбельной мамы или бабушки.

По силе и глубине эмоционального воздействия на человека, развивающему по-

тенциалу и способности гармонизовать отношения человека с окружающим миром традиционный песенный фольклор, включающий единство музыкальной, вокальной, танцевально-двигательной, изобразительной и драматической составляющих, не имеет себе равных. Народная песня — это образец целостного мировоззрения и мироощущения, который, будучи освоенным человеком, оказывает на него самое благотворное влияние. Особенно продуктивным в современной науке и практике признается терапевтическое влияние фольклора, его широкие возможности в психокоррекции и врачевании психики человека.

Терапевтический эффект занятий фольклорным пением базируется на его синкретизме, где неразрывно сочетаются изобразительное искусство, драматизация, танец, музыка, сюжетно-ролевая игра, и нет необходимости специально заботиться об интеграции разных видов художественной деятельности, поскольку фольклор по сути предполагает единство. Пение само по себе преображает человека, а фольклорная песня по праву может считаться лабораторией воспитания человеческой души, развития духовности в русле народных традиций, обычаев, народной педагогики. Российский исследователь Л. Д. Назарова установила, что при работе с песенным фольклором происходит коррекция отдельных черт личности, сопряженных с нежелательными для социума явлениями, “замкнутость, стеснительность, агрессивность постепенно нивелируются и переходят в свою противоположность” [6, с. 14].

Благодаря освоению старинных обычаев, обрядов, песен, человек учится ощущать мир во всей полноте его взаимосвязей, единым целым, а себя — составной частью этого мира, способной преобразовывать и видоизменять его по законам красоты. Постигание тайн народного пения, его глубинной сути активизирует свободу самовыражения и реализацию креативности личности.

Значит, ценность музыкального воспитания школьников заключается в том, что музыка выступает как средство самовыражения, выражения эмоций и чувств, развития духовной культуры и интеллекта, реализации креативности, полифункционального назначения, взаимопонимания между людьми, реабилитационно-педагогического воздействия. Все виды искусства, соприкасающиеся с музыкой и основанные на единстве с ней, весь мир музыки, пронизывающий нашу жизнь, представляют собой сложнейшую,

разветвленную информационную систему, постижение которой способствует продуктивному развитию человека и реализации креативности личности.

Возможности театра как мощного средства воспитания издавна привлекали к себе внимание видных деятелей культуры, педагогов, ученых-исследователей. Современная теория педагогики и практика театрально-творческого воспитания указывают на художественно-воспитательную эффективность занятий театром. Исследователи выделяют театральное искусство по специфике воздействия в процессе его восприятия и в попытках практического овладения им. Проводится мысль о том, что ни один другой вид художественной деятельности не имеет таких естественных и многогранных связей с повседневной жизнью человека, как театральное искусство, которое, вплетаясь в жизнь школьников, развивает и укрепляет такие универсально полезные качества личности, как произвольное и концентрированное внимание, ассоциативное мышление, навыки общения, внешняя и внутренняя собранность.

Театр — искусство синтетическое, одновременно воздействующее на зрителей словом, действием и пластикой актера, цветом, светом, музыкой, изобразительно-выразительным решением пространства и другими средствами. Эта возможность многостороннего воздействия в театральном искусстве, подкрепленная непосредственностью контактов между создателями спектакля и зрителями, коллективностью творческого процесса, обуславливает главные специфические черты театрального творчества как средства воспитания личности.

Современный театр отличается органичным сочетанием эмоциональных и интеллектуальных способов воздействия, последовательностью развития языка художественных условностей и образных обобщений. Отсюда вытекает возможность активного влияния театра на эмоционально-нравственную сферу личности. Непосредственное участие школьников в создании театрального спектакля очень близко внутренней позиции личности в переходном возрасте. Это объясняется двумя основными причинами.

Во-первых, театральный спектакль, основанный на действии, совершаемом самими школьниками, близко и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживаниями, где образ, созданный из элементов действительности, воплощается и реализуется снова в действительность,

но уже условную. Во-вторых, театральная постановка ближе, чем любой другой вид художественно-творческой деятельности, непосредственно связана с игрой — основой детского творчества — и поэтому наиболее синкретична, где органично сочетаются элементы разных видов творчества: технического, словесного, драматического, музыкального, декоративно-изобразительного.

Л. С. Выготский отмечает, что “в настоящей детской постановке все — от занавеса до развязки драмы — должно быть сделано руками и воображением самих детей, тогда только драматическое творчество получит все свое значение и всю свою силу в приложении к ребенку” [2, с. 64]. Он подчеркивал и другую, негативную, сторону детского театрального творчества. Когда дети стремятся воспроизвести формы взрослого театра, заучивая чужие слова, как это делают профессионалы-актеры, то это развивает двойственность личности, сковывает детское творчество и превращает ребенка в проводника чужих слов. Поэтому при выборе произведения для детского театрального спектакля необходимо, чтобы сами дети принимали активное участие в сочинении отдельных элементов спектакля и импровизации в процессе театрального действия.

Особое место в системе средств педагогического воздействия занимает музыкальный театр, где два основных вида искусства — музыка и театр, соединяясь в единый организм, образуют мощное средство развития творческих качеств, особенности влияния которого на детей и подростков очень слабо изучены. Музыкальный театр как средство воспитания, где увлекательный сюжет, сценическая речь, живописное оформление подчинены главному — музыке, открывает совершенно новые условия для развития креативности школьников. Именно синтетическая природа музыкального театра позволяет выявить его универсальные воспитательные возможности, где приобщение школьников сразу к нескольким видам художественно-творческой деятельности способствует продуктивному развитию креативности, проявлению многогранности таланта.

Творческая деятельность как способ самореализации создает условия для укрепления, снятия стрессов, внутренней свободы человека, что может не менее успешно осуществляться средствами танца и хореографического искусства. По мнению Ю. В. Борева, “танец — мелодичный и ритмичный звук, ставший мелодичным и рит-

мичным движением человеческого тела, раскрывающим характеры людей, их чувства и мысли о мире” [1, с. 544]. Другие исследователи трактуют танец и как “телесное выражение различных эмоциональных состояний”, при котором “ребенок или взрослый начинает чувствовать свое тело и лучше владеть им” [3, с. 166—167], и как “спонтанную трансформацию внутреннего мира в движение, в процессе которой будет пробужден творческий потенциал и потенциал к изменению старого образа жизни” [9, с. 152].

В исследованиях помимо биологических, психофизиологических, психологических, социально-психологических функций изучаются “космическая”, “сакральная”, “эзотерическая” функции танца, которые основаны на понимании его как “движения особого рода”, выражающего ритмы самой жизни [9]. Танец рассматривается как сложный, многофункциональный феномен, в котором соединены биологические, психологические, социокультурные, социально-психологические и философские аспекты. Особый интерес представляет терапевтическое назначение хореографического искусства.

В зарубежной литературе достаточно часто встречается упоминание о специальном направлении в танце — о так называемом *educational dance*, что буквально означает “обучающий”, “воспитывающий” или “образовательный” танец. Это понятие обозначает особое явление, суть которого заключается не в овладении техникой танцевального искусства, а в познании человеком самого себя и в самосовершенствовании с помощью танца. При этом танец используется для педагогических и терапевтических целей и подразумевает “проживание” в процессе танца свойств личности, их раскрытие и осмысление. Хореографическое исполнение оказывается тесно связанным с “танцевальной экспрессией”, означающей высвобождение эмоций в процессе танцевальных движений.

Одна из первых попыток серьезного подхода к проблеме танцевальной терапии была осуществлена австрийским хореографом, педагогом и теоретиком танца Р. Лабаном, разработавшим программу “*Modern Educational Dance*” (“Современный обучающий танец”), в которой представлено практическое использование танца как средства становления физического и душевного здоровья людей. Пробуждение дремлющих сил человека и восстановление потерянных относится Р. Лабаном к существенным заслугам терапевтического танца, а также подчеркивается возможность

его использования для улучшения межличностных взаимоотношений.

Таким образом, танец как социокультурное явление выполняет следующие функции: культуросозидающую, включающую ценность хореографии как пространственно-временного вида искусства разнообразных эпох и поколений; социально-психологическую, включающую возможность чувственного самовыражения, самопознания и познания других; психотерапевтическую, включающую оздоровление, саморегуляцию, моторно-ритмическое выражение; коммуникативную, предусматривающую познание людьми друг друга в процессе невербального общения, организацию межличностного взаимодействия; воспитательную и развивающую, предполагающие приобщение к эстетическим ценностям хореографического искусства в процессе обучения танцу в специализированных учебных заведениях или любительских коллективах, что способствует саморазвитию и самоактуализации личности, реализации творческого потенциала и развитию креативности вне зависимости от возраста и социального статуса человека. Поэтому педагогически целесообразным является использование танца как средства самореализации, самовоспитания по законам красоты и развития креативности личности.

Итак, одним из эффективных средств развития креативности личности в школьные возрастные периоды является художественная деятельность, организованная в учреждениях социокультурной сферы, т.е. любительская художественная деятельность. Объясняется это следующим.

1. Искусство как важнейшая часть культуры проявляется в разнообразии видов художественной деятельности, количество и сложность которых неуклонно увеличиваются по мере развития эстетического сознания человечества. Современная классификация включает изобразительное, музыкальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное и другие виды искусства, функции и специфика художественно-педагогического воздействия которых изучены в неодинаковой степени.

2. Воспитательный потенциал искусства базируется на полифункциональной его сущности, возрастных особенностях школьного периода жизни и проявляется не только в художественном, но и в общем развитии личности.

3. Разные виды художественной деятельности оказывают формирующее влияние на человека в разные возрастные периоды, но особенно плодотворно приобщение к искусству в школьном возрасте в условиях учреждений культуры и внешкольного образования, в разных формах и по трем каналам: восприятие искусства, получение знаний об искусстве и собственно художественно-творческая деятельность. Поскольку именно в условиях этих учреждений социокультурной сферы художественная деятельность школьников характеризуется добровольностью, нерегламентированностью, свободой выбора и возможностью удовлетворять ведущие потребности в созидательной активности, продуктивном общении, самореализации и самоактуализации.

Литература

1. Борев, Ю. Б. Эстетика: в 2 т. / Ю. Б. Борев. — 5-е изд., доп. — Смоленск, 1997. — Т. 1.
2. Выготский, Л. С. Психология искусства. Анализ эстетических реакций / Л. С. Выготский. — 5-е изд., испр. и доп. — М., 1998.
3. Зинкевич-Евстигнеева, Т. Д. Практикум по креативной терапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т. М. Грабенко. — СПб., 2003.
4. Мариренко, Г. Ю. Музыка как фактор облегчения восприятия и переработки информации / Г. Ю. Мариренко // Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее : тез. докл. междунар. науч. конф. — Краснодар : Краснодар. гос. акад. культуры ; М. : Моск. гос. ун-т культуры, 1996. — С. 151–152.
5. Минаев, Е. А. Музыкально-информационное поле в эволюционных процессах искусства : дис. ... д-ра искусствоведения / Е. А. Минаев. — М., 2000.
6. Назарова, Л. Д. Фольклорная арттерапия / Л. Д. Назарова. — СПб., 2002.
7. Педагогическая антропология = An educational anthropology / авт.-сост. Б. М. Бим-Бад ; Ун-т Рос. акад. образования. — М., 1998.
8. Холопова, В. Н. Музыка как вид искусства / В. Н. Холопова. — СПб., 2000.
9. Шкурко, Т. А. Танцевально-экспрессивный тренинг / Т. А. Шкурко. — СПб., 2003.