

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ САЦІЯЛЬНА-КУЛЬТУРНАЇ ДЗЕЙНАСЦІ

І. А. МАЛАХОВА

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Анализируются социально-педагогические особенности художественной деятельности личности. Показано, что в процессе педагогически организованной любительской художественной деятельности школьников в условиях учреждений культуры и внешкольного образования эффективно развивается креативность.

Художественная деятельность является одной из наиболее доступных форм эстетического освоения мира, эффективным средством развития интеллектуальных и творческих способностей личности, поскольку в процессе ее осуществления человек получает возможность выразить собственное отношение к увиденному, услышанному, прочитанному в самостоятельно созданных образах танца, живописи, музыки, литературы, в импровизациях, в восприятии и творческой интерпретации художественных произведений. В художественной деятельности человека проявляется широкий диапазон рационально-эмоциональных переживаний, выражается нравственно-эстетическое отношение к действительности, осуществляется развитие творческого потенциала, поскольку художественная деятельность представляет собой синтез познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной и преобразовательной активности личности.

Под художественной деятельностью следует понимать особый вид человеческой активности, где реализуются эстетические потребности и художественно-творческие способности личности в разных видах искусства, осуществляется художественное и эстетическое воспитание человека, формируется личность по законам красоты. Художественная деятельность представляет собой процесс образного отражения человеком явлений жизнедеятельности и одновременно является средством моделирования окружающей действительности в образной форме и средством развития креативности личности.

В современной социокультурной практике различают профессиональную художественную деятельность и непрофессиональную, до недавнего времени называвшуюся самодеятельностью, или самодеятельным художественным творчеством. Исследования последних лет и организация художественной деятельности в учреждениях социокультурной сферы показывают необходимость приведения терминологического аппарата в соответствие с логикой развития научной мысли и сущностью рассматриваемого явления духовной культуры общества. Об этом свидетельствуют исследования Т. И. Баклановой, Л. И. Михайловой, О. В. Первушиной, Е. И. Смирновой, Ю. А. Стрельцова, В. С. Цукермана, Д. В. Шамсутдиновой и других, в которых предпринимались попытки осмысления и классификации явлений художественной культуры в целом и художественной деятельности в частности. Но противоречия в понимании и трактовке этих явлений не преодолены.

Художественная деятельность в условиях современных культурно-досуговых учреждений именуется любительством, или любительской художественной деятельностью. Этот термин, наиболее часто употребляемый в научных исследованиях и в регламентирующих документах, адекватно отражает массовое социальное явление, коим является непрофессиональная художественная деятельность, и показывает качественную

характеристику художественной деятельности личности в сфере досуга. К любительской художественной деятельности следует отнести и внеучебную деятельность школьников в учреждениях образования в области разных видов искусства.

Термин “любительство” возник в XVIII ст. Смысл любительства отчасти прочитывается в самом значении слова. В его семантике содержится указание на то, что человек любит свою деятельность, испытывает внутреннюю потребность в ней как в творческом самовыражении своей индивидуальности. Любительское начало в художественной деятельности является сущностной чертой, проявляющейся на всех этапах развития искусства, и характерно разным его видам.

Рассматривая художественную деятельность как эффективное средство развития креативности личности, мы прежде всего имеем в виду любительский характер ее протекания в условиях досуга в учреждениях социокультурной сферы, в частности в учреждениях культуры и внешкольного образования. Любительская художественная деятельность представляет собой вид социокультурной практики человека, форму реализации творческого потенциала личности и средство развития ее креативности в разных видах искусства в условиях досуга. Эстетическая ценность любительской художественной деятельности, ее воспитательный потенциал заключаются в возможности удовлетворять художественные интересы и потребности ее участников, в возможности интегрировать в себе массовое художественное явление, сферу досуговой коммуникации, средства доступного рационального отдыха и развития креативности личности.

Таким образом, любительская художественная деятельность в учреждениях социокультурной сферы в целом и учреждениях культуры и внешкольного образования в частности обладает большим воспитательным и развивающим потенциалом в силу своего самодеятельного и творческого характера, где доминирующими принципами организации являются добровольность участия и доступность для разных социальных групп, что подчеркивается в работах Т. И. Баклановой, Е. В. Великановой, Е. И. Григорьевой, Т. А. Зреловой, А. С. Каргина, В. А. Писанко, Е. И. Смирновой, Д. В. Шамсутдиновой и др.

Очень важно приобщение человека к художественно-творческой деятельности на ранних возрастных этапах (дошкольное и школьное детство). Л.С.Выготский убедительно показал, что искусство вызывает художественные эмоции, которые отличаются осмысленным восприятием окружающего мира, носят социальный характер, поскольку искусство характеризуется обобщающим стилем отражения действительности, что посредством искусства самые интимные сферы личности вовлекаются в процесс решения социально значимых целей и задач.

Приобщение школьников к искусству в разных формах и непосредственно в форме художественно-творческой деятельности является актуальной задачей современной системы воспитания главным образом потому, что в процессе художественной деятельности развивается креативность как универсальная способность к творчеству, необходимая для успешной реализации любой продуктивной деятельности; постигается сущность процесса создания художественного произведения; преодолевается школьная перегрузка, поскольку она имеет количественный, а не качественный характер; повышается уровень духовной культуры и совершенствуются нравственно-эстетические качества личности; эффективнее и плодотворнее осуществляется процесс саморазвития, самовоспитания и самоактуализации личности школьников.

Е. К. Чухман считает, что “наибольшее значение как для художественного развития, так и его влияния на индивидуально-творческое развитие школьников имеет такая структура художественно-творческой деятельности, когда восприятие произведений искусства вызывает потребность эмоционально-художественного осмысления, оценивания, развивает художественное исполнительство и творчество” [4, с.110].

Необходимость художественного воспитания всех детей подтверждают и современные научные данные о локализации функций левого и правого полушарий мозга и связи одного из них преимущественно с эмоциональной, образной особенностью мышления, а другого – с логической мыслительной деятельностью.

Подчеркивая все многообразие влияния искусства, Д. С. Лихачев указывал, что для человека важна не только познавательная сила искусства, поскольку произведение искусства сообщает, информирует и стимулирует эстетическую деятельность читателя,

зрителя, слушателя. “Произведение искусства в акте своего творения рассчитано не только на пассивное восприятие, но и на активное соучастие. В этом коренное отличие искусства, скажем, от науки, которая в своих отдельных дисциплинах может ограничиваться извлечением информации” [1, с. 433–434].

В этой связи искусство предстает как одно из наиболее эффективных средств воспитания творческой личности, а также способствует выявлению уникального личностного Я, эмоциональному раскрепощению, предоставляет возможность самостоятельной реализации креативности в процессе художественной деятельности. Развивая стремления и чувства личности, формируя ее взгляды и ценности, искусство создает образную модель человеческой жизнедеятельности, воспроизводит личность во всей ее многогранности и целостности. К. Тейлор утверждает, что “художественное воспитание, возможно, более ценно в век науки, чем это обычно признают. В противоположность воспитанию научному именно художественное воспитание всегда ставило поощрение и развитие креативности как свою центральную или одну из центральных задач” [6, с. 12].

Уникальные возможности художественной деятельности в развитии креативности личности исследовались В. Лоунфельдом и К. Бейтеллом, которые изучали формирование креативности на материале искусства. По мнению В. Лоунфельда, “теперь доказана необходимость художественного опыта для всех детей, особенно для тех, в ком не удается развить креативность на научном материале, ведь творческая способность может быть перенесена с одного материала на другой. Это должно упрочить позицию художественных предметов в системе школьной работы” [5, с. 8].

Таким образом, художественная деятельность человека рассматривается не только как источник побуждения способности воспринимать и создавать прекрасное, но и гораздо шире. Она трактуется в качестве средства развития креативности, которая может быть реализована в любой сфере человеческой деятельности и познания: и в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде. Подобные выводы подтверждают необходимость и широкие возможности художественного воспитания в развитии творческих качеств личности и доказывают существование возможности переноса творческой способности с одного вида деятельности на другой.

Специфика этого явления изучалась многими выдающимися представителями науки и культуры. Так, Дж. Родари писал: “Воображение ребенка, побуждаемое к придумыванию новых слов, потом применит тот же метод ко всем другим видам опыта, требующим творческого подхода” [3, с. 164]. Способность к переносу знаний и умений в новую ситуацию позволяет акцентировать внимание педагогов на преимущественном развитии креативности школьников именно в той деятельности, которая наиболее притягательна для них и поэтому будет эффективно развивать креативность.

В практической деятельности все чаще используется терапевтический и реабилитационно-педагогический потенциал искусства и художественной деятельности, который реализуется в рамках арттерапии и в более широком смысле – в терапии творчеством. Основным принципом арттерапии является синтез разных видов деятельности, когда художественное и физическое развитие, эстетическое воспитание и оздоровление осуществляются через единую систему художественной деятельности. Интегративный подход в терапии искусством используется для саморазвития и самопознания личности с помощью синтеза изобразительного искусства, театра, танца и музыки.

Социально-психологическое развитие личности в рамках арттерапии ориентируется на нравственно-волевое воспитание, формирование чувства коллективизма, умение сопереживать, сотрудничать, готовность прийти на помощь. В современной арттерапии происходит перенос акцента с использования искусства как средства психофизической регуляции человека на его использование как средства поддержания и коррекции межличностных отношений. Поэтому в рамках арттерапии решаются проблемы самовыражения и самоактуализации личности, стимуляции творческого потенциала, катарсического высвобождения подавляемых чувств, коррекции системы отношений личности и отношений в группе.

Среди используемых в современной социокультурной практике видов арттерапии можно назвать музыкотерапию – врачевание музыкой; танцевально-двигательную терапию – врачевание танцем; сказкотерапию – врачевание сказкой; терапию пением и фольклорную арттерапию; терапию театром, драматерапию и психодраму; цветотерапию и костюмотерапию; терапию рисованием и лепкой; библиотерапию – врачевание книгой.

В более широком смысле арттерапию как способ психодиагностики психокоррекции и реабилитации индивида с помощью разных видов искусства можно рассматривать как терапию творческой деятельностью, понимаемую как процесс воспитания и развития человека, приобретения знаний о законах жизни и способах социального проявления созидательной творческой энергии.

Реабилитационно-педагогический потенциал художественной деятельности, реализуемый в явлениях арттерапии и терапии творчеством, распространяется как на детей, так и на взрослых, как на людей с ограниченными возможностями, так и на людей, не имеющих проблем со здоровьем, что проявляется в психофизической коррекции и в социально-психологическом развитии человека. В учреждениях социально-культурной сферы арттерапевтические программы можно использовать в кружках, студиях, мастерских. Эффективность коррекционных занятий обеспечивается объективными возможностями любительской художественной деятельности, особенно в ее коллективных формах, и учетом индивидуальных возможностей каждого участника.

Специфика искусства как социокультурного явления предполагает наличие разветвленной инфраструктуры с многочисленными институтами социально-культурной сферы, которые выполняют определенные задачи и реализуют конкретные цели. К современной инфраструктуре искусства относятся:

а) учреждения, занимающиеся созданием и пропагандой произведений искусства (художественные музеи, кинотеатры, видеотеки, музыкальные салоны, концертные залы, галереи, выставки, театры, филармонии, цирки, киностудии, художественные мастерские, Дома художественного творчества, Дома народных ремесел и декоративно-прикладного творчества и др.);

б) культуροохранные учреждения (дворцово-парковые, ландшафтные, историко-культурные заповедники, реставрационные мастерские и др.);

в) образовательные учреждения художественного профиля (школы изобразительного искусства, музыкальные школы, школы искусств, хореографические школы, средние специальные и высшие учебные заведения культуры и искусств);

г) учреждения дополнительного (внешкольного) образования и внеучебная работа общеобразовательных школ (школы и студии по изобразительному искусству, хореографии, музыке, декоративно-прикладному искусству; центры внешкольной работы, коллективы любительского художественного творчества при Домах и Дворцах культуры, в учреждениях образования; культурно-массовая работа школ и учреждений культуры);

д) учреждения, создающие предметы искусства и технические средства для трансляции и хранения произведений искусства (производство музыкальных инструментов, выставочного оборудования, аудио, видео и другой записывающей аппаратуры, компьютеров и программного обеспечения и др.);

е) научно-исследовательские учреждения, занимающиеся изучением и сохранением произведений искусства (НИИ; сектора академии наук по изучению этнографии и фольклора, народного творчества; лаборатории народных музыкальных инструментов, народного танца, народного костюма).

Для изучения процесса развития креативности школьников особый интерес представляют учреждения культуры и внешкольного образования, в которых влияние искусства на процесс развития креативности личности наиболее эффективно по причине добровольной, личностно ориентированной коммуникации и деятельности. Сила воздействия искусства на человека во многом зависит от того, в какой мере он способен глубоко чувствовать и понимать его. Учеными была выявлена связь между отношением к искусству в детстве и уровнем духовного развития взрослых и сделан вывод о том, что сформированные в детстве основы общей и художественной культуры во многом определяют взрослое будущее. Реализация потенциала искусства зависит также от этапа личностного становления. На этапе первичной социализации искусство предоставляет

человеку возможность интериоризации общих способов деятельности и общения, транспонируя их в индивидуальные свойства и качества личности. Затем искусство позволяет человеку в идеальной плоскости проиграть социальные роли, посредством которых он интегрируется в социум. Этап личностной смыслоориентации обогащается инновационным потенциалом художественной деятельности, возможностями реализации творческих способностей личности.

Залогом личностной значимости контакта с произведениями искусства являются адекватное понимание и интерпретация художественного текста, что предполагает определенный уровень личностного развития и владение техникой работы с текстами, поэтому человеку необходимо получить соответствующие навыки восприятия искусства и знания средств его выразительности. Специфика понимания художественного текста заключается в том, что процесс познания художественного произведения во многом определяется способностью человека к эмпатии и эмоциональному проникновению в его смысл в отличие от рациональных способов извлечения содержания, характерных для естественнонаучного знания.

При этом необходимо владеть технологией понимания художественного текста, включающей восприятие, предполагающее его прочтение в форме непосредственного отображения образа, переживание, представляющее собой индивидуальное восприятие образа и включение его в смысловое поле человека в соответствии с жизненным опытом, а также понимание и интерпретацию художественного образа. И здесь ресурсы социокультурной сферы с ее разнообразной инфраструктурой от учреждений образования до учреждений культуры и досуга особенно ценны, поскольку обладают воспитательным потенциалом, возможности которого в развитии креативности школьников еще слабо изучены в науке и мало реализуются на практике.

Таким образом, социально-педагогические особенности художественной деятельности личности проявляются в следующем.

– Художественная деятельность человека рассматривается как часть социально-культурной деятельности в учреждениях социокультурной сферы, в процессе осуществления которой происходит образное отражение человеком явлений действительности, и одновременно художественная деятельность является средством развития креативности личности.

– В процессе осуществления творческой деятельности на материале искусства происходят реализация сущностных возможностей личности, осмысление отношения человека к действительности, осознание социальной значимости его как члена общества, развитие креативности.

– Художественная деятельность является эффективным средством развития креативности личности школьников в ходе педагогически организованного процесса восприятия, изучения искусства, создания произведений искусства.

– Приобщение школьников к художественной деятельности стимулирует развитие способности к творчеству по законам красоты, поскольку искусство выступает, с одной стороны, как средство активизации творческого потенциала личности, с другой, искусство – это специфическая форма познания действительности, неотъемлемая часть художественной культуры, без овладения которой невозможно плодотворное развитие человека.

– Знания, умения и навыки, приобретенные в процессе художественно-творческой деятельности, школьники могут переносить в трудовую, учебную, социально значимую деятельность, сферу быта и общения, доводя их до уровня эстетической.

1. *Лихачев, Д. С.* Несколько мыслей о “неточности” искусства и стилистических направлениях / Д. С. Лихачев // *Избранные работы: в 3 т.* / Д. С. Лихачев. – Л.: Худож. лит., Ленингр. отд-ние, 1987. – Т. 3. – С. 431–439.

2. *Мамонтов, С. П.* Основы культурологии / С. П. Мамонтов; Ун-т Рос. акад. образования. – 2-е изд., доп. – М., 1996. – 272 с.

3. *Родари, Дж.* Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания историй / Дж. Родари [пер. с итал. Ю. А. Добровольской]. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с.

4. Чухман, Е. К. Динамика художественного развития школьника в процессе изобразительно-творческой деятельности / Е. К. Чухман. – М.: Б. и., 1998. – 367 с.
5. Lowenfeld, V. Creativity and art education / V. Lowenfeld // School Art, 1959. – Vol. 5. N 2. – P. 5–15.
6. Taylor, C. W. The Minnesota studies of creative thinking / C.W. Taylor // Widening horizons in creativity / C.W. Taylor (Ed.). – N.Y., 1964. – P. 2–12.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ