

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

В статье рассматриваются механизмы функционирования творческого процесса при создании произведений народного декоративно-прикладного творчества. Характеризуются этапы протекания творческого процесса, выявляется специфика развития творческих способностей посредством обучения народному традиционному искусству.

Образование и искусство являются неразрывными взаимно дополняемыми сферами существования человека, призванными целенаправленно формировать личность на основе духовных ценностей, опыта, накопленного предшествующими поколениями. «Подлинное образование призвано основывать, удерживать, охранять и воссоздавать богатство культурно-исторических, нравственно-духовных ценностей и смыслов» [9, с. 20]. Являясь важнейшей составляющей образовательного пространства, образование в сфере культуры и искусства способствует гуманизации общественной жизни, сохранению культурного разнообразия, развитию гармоничного и духовно-творческого потенциала личности.

Огромную роль в сохранении и развитии национальных культурных традиций и самоидентификации личности играет художественное образование. Термин «художественное образование» определяется как «процесс постижения человеком художественной культуры своего народа через овладение специальными знаниями и умениями, творческую деятельность, восприятие различных видов искусства; средство трансляции культуры; важнейший способ развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства» [напр., 11, с. 2]. Художественное образование оказывает огромное воздействие на развитие способностей личности к преобразованию окружающей действительности через созидательную художественную деятельность. Художественная деятельность понимается как процесс создания и восприятия произведений искусства, формирующих миропонимание и мироощущения человека. М. Марков отмечал: «Это процесс деятельности, в результате ко-

торого возникает художественное произведение – произведение искусства, которое создается для художественного восприятия и предполагает его» [5, с. 23].

Неотъемлемым качеством художественной деятельности является творческая деятельность, которая определяется как процесс, создающий качественно новые материальные и духовные ценности при художественно-образном освоении мира. Л. С. Выготский, рассматривая творческую деятельность в контексте развития человека, определял творчество как «деятельность человека, которая создает нечто новое... Творчество везде там, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое по сравнению с созданиями гениев» [2, с. 56]. Уникальность результатов творчества является основным критерием, отличающим его от производственного процесса.

Психологические механизмы творческого процесса привлекали к себе внимание многих исследователей, в частности М. Вертгеймера, В. М. Бехтерева, П. М. Якобсона, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, Я. А. Пономарева, которые предлагали свои характеристики творчества. З. Фрейд полагал, что бессознательное – самая «творческая» часть психики. В процессе творчества происходит вытеснение из сознания художника социально неосуществимых потребностей и устранение тем самым реальных жизненных конфликтов. Л. М. Модзалевский считал, что в искусстве главную роль играет бессознательное творчество, фантазия. Подобной точки зрения придерживался и У. Моррис, определявший искусство как бессознательное «инстинктивное умение». Из этого следует, что с позиций психоаналитических взглядов твор-

ческий дар – это рок, не подвластный сознанию и воле человека, и свои произведения художники создают не благодаря стараниям и искусству, а следуя некоторому природному инстинкту. Многие гении и одаренные люди действительно отмечали, что позыв к творчеству возникал у них инстинктивно. Е. П. Ильин в своей книге «Психология творчества, креативности, одаренности» приводит слова Ч. Ломброзо: «Альфиери не мог противиться овладевавшему им невольному побуждению, до того сильному, что он должен был уступить, и написал шесть комедий. На одном из своих сонетов он собственноручно сделал такую надпись: «Случайный. Я не хотел его писать» [3, с. 24].

Совершенно противоположную точку зрения высказывает Л. Г. Жабицкая, которая считает, что бессознательное может стать стимулом к созданию художественного произведения, однако даже если оно и осознается автором в качестве основного, все же является побочным для художественного творчества. По ее мнению, ведущие мотивы художественного творчества связаны с познавательной потребностью в художественном исследовании действительности и формированием ценностного отношения к миру. Э. Фромм характеризует творчество как нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта, умение удивляться, познавать и находить решения в нестандартных ситуациях. К. Роджерс рассматривает творчество как неотъемлемую часть самоактуализации человека в его адаптации к окружающему миру. По мнению А. Маслоу, способность к творчеству является врожденной («деревья дают листья, птицы летают, человек творит»). Эта универсальная функция заложена в каждом человеке независимо от уровня одаренности. Поэтому творческими могут быть все люди, большинство из которых, однако, теряет эту способность в процессе жизни. О. А. Кривцун писал: «Творческий процесс в своей основе – не демонстрация уникального мастерства, не блажь, не роскошь, не развлечение. Стремление претворять свой дух в красках, звуках, словах удваивает себя в формах внешнего мира и приводит к рождению уникальных форм самопознания художника» [4, с. 5].

Для выявления сознательности или бессознательности творческого процесса следует обратиться к особенностям протекания

психических процессов в сознании человека. Бессознательное – это скрытый психический процесс, недоступный непосредственному осознанию. Сознание – это высший уровень психического отражения действительности и саморегуляции человека, интегрирующей в себе все другие психические процессы, такие как восприятие, память, мышление, воображение и т. д.

Сознание не является отрицанием бессознательного, а включает его и продолжает его функции на более высоком уровне, дополняя его в процессе существования человека в окружающей среде – природной и социальной. Протекание творчества как процесса происходит через определенные последовательные стадии. На первой стадии возникает непосредственное появление творческого замысла, предшествующего созданию произведения. Он характеризуется непроизвольностью, накапливанием разнообразных наблюдений, впечатлений, знаний. Человек, воспринимая мир или объекты из окружающего мира, всегда проявляет определенную избирательность, исходя из своих потребностей, отсеивая часть свойств объекта, которые для него не существенны. Существенные свойства объекта воспринимаются сознанием, а несущественные в данный момент уходят на второй план, присутствуя в сознании полусознательно и бессознательно.

Таким образом, параллельно с сознательным восприятием человек накапливает и неосознанный опыт, поскольку свойства объекта связаны между собой и воспринимаются в целостной связи. Из накопленных материалов в сознании художника складывается предмет отображения, рождаемый посредством мышления в образах. Для перехода в следующую стадию необходимо создать комбинацию, нужную для появления новой идеи, открытия, то есть активировать сам момент возникновения творчества. Именно на этой стадии возникает нахождение нужного решения, часто со вспышками «творческого озарения», сопровождаемыми соответствующими психическими состояниями на фоне эмоционального подъема. Из этого следует, что на этом этапе очень часто играет роль бессознательное, создающее мотивы, стимулирующие к творческой деятельности даже в тех случаях, когда творческий процесс не сопровождается сознательным намерением художника.

Мотивы бывают внешние и внутренние. К внешним мотивам относятся стремления к материальным выгодам, к обеспечению своего положения и самоутверждению; к внутренним – удовольствие от самого творческого процесса, эстетическое удовлетворение и наслаждение, даруемое напряжением творческих сил и поисками материала. Причиной мотивации к творческой деятельности могут стать как честолюбивые желания выделиться из общего ряда людей, подражание, высокая самооценка, ожидания окружающих людей и т. п., так и соревновательность или элементарная зависть.

Роль бессознательного в процессе творчества состоит в том, что творческий продукт вызревает и рождается далеко за пределами сознания и поэтому зачастую не может быть объяснен творцом. «Выброс» накопленного в подсознании жизненного и художественного опыта, непосредственное включение его в творческий процесс наиболее плодотворно происходит, когда художник находится в состоянии вдохновения. Это специфическое творческо-психологическое состояние, характеризующее ясностью мысли, интенсивностью ее работы, богатства и быстроты ассоциаций, необыкновенной энергией.

Бессознательное, несомненно, определяет многие существенные стороны творчества, но не преобладает количественно в связи с активной деятельностью познавательных психических процессов, задействованных в творческом процессе. Открытие, новое решение, найденное в момент творческого озарения, требуют перехода к следующей стадии творческого процесса – окончательному оформлению творческого решения, анализу, обоснованию и доказательству соответствия найденного изобразительного сюжета или пластического мотива его конечной цели. Здесь главенствующую роль играет сознательное начало, контролирующее главную цель и задачи, обеспечивая самонаблюдение и самоконтроль художника, помогая ему самокритично проанализировать и оценить свое произведение и сделать выводы. Именно познавательные процессы, наличествующие в сознании, обеспечивают эффективность деятельности, помогая человеку заранее намечать цели, планы и содержание предстоящей деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и поведе-

ние, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере выполнения.

Таким образом, творчество – это целостная личностная деятельность, в которой неразрывно взаимодействуют бессознательная и сознательная составляющие, интуиция и разум, природный дар и приобретенный навык. Бессознательное может функционировать только в системе «сознание–бессознательное» вследствие того, что смысл произведения искусства и значение его в системе эстетических ценностей определяется личностью художника, а не преобладанием его сознательного и бессознательного. Также значительное и во многом определяющее влияние на художественное творчество оказывает мировоззрение художника, его нравственное и эстетическое воспитание.

В универсальной сущности народного искусства заложен богатый источник духовных эстетических ценностей, включающих понимание и осознание красоты, нравственных идеалов и радость труда. Именно наличие неразрывных связей художественного творчества народного мастера со всеми аспектами его жизни, всего унаследованного в непосредственной передаче опыта поколений, воспитанного средой и природным окружением, явилось той основой, на которой родилось его умение. Рождению художественных образов в народном искусстве способствует огромное богатство ассоциативных связей, комплекс представлений, накопленных в процессе коллективной творческой деятельности и художественно-эстетическом восприятии человеком окружающего мира. «Природа наполняет собой человека, через чувство природного живет чувство традиции, живет опыт. Отсюда не сочинительство в народном искусстве, а мышление», – отмечает М. А. Некрасова [6, с. 84].

Рожденный на основе традиционных канонов замысел, прежде чем воплотиться в произведении народного мастера, проходит через сознание творца, то есть в идеальном виде входит в предмет отображения. Но в то же время сжатый рамками традиций народный мастер не может свободно оперировать, изменять и комбинировать свой замысел в соответствии с требованиями собственного эстетического идеала. Возможность творить новую, художественную реальность у народного мастера происходит на основе знаний закономерностей, правил, в том числе и по

техническим приемам, то есть в результате деятельности познавательных психических процессов. Неразрывно связанным с практикой (непосредственно изготовлением изделия народного искусства) является один из ведущих познавательных процессов – теоретическое мышление. А наличие у человека развитого теоретического мышления говорит об умении ставить цели, обобщать опыт, раскрывать закономерности развития различных явлений, знание которых как раз и обеспечивает преобразовательную деятельность человека. Поэтому народное искусство не может быть приравнено к бессознательно-му примитиву как индивидуально-особенному. Таким образом, творческий процесс в народном декоративно-прикладном искусстве является основополагающим аспектом развития теоретического мышления, связующим звеном между человеческой практикой и формированием психики в деятельности.

Использование творческого потенциала народного декоративно-прикладного искусства как части национальной культуры в художественном образовании является важнейшим компонентом мировоззренческого развития подрастающего поколения, обеспечивает наиболее эффективные пути познания мира и самоопределения человека и характеризует рост культурного потенциала общества. Понятие «творческий потенциал» применительно к творчеству в народном декоративно-прикладном искусстве выявляет существование личностных качеств, необходимых для творческого преобразования социальной среды, созидания новых материальных и духовных ценностей. По мнению В. М. Бехтерева, «для всякого творчества необходима та или иная степень одаренности и соответственно воспитания, созидающие навыки в работе. Последние развивают склонность в сторону выявления природных дарований, благодаря чему в конце возникает почти непреодолимое стремление или тяга к творческой деятельности» [1, с. 57].

Художественное творчество начинается с воспитания и развития особого отношения человека к миру, создающего мотивацию на творчество. Потребность творчества и эстетические потребности, приобретая доминирующий характер, активизируют учебно-познавательную деятельность, выраженную в многоплановости и разнообразии ее видов. Формирование знаний, художественных уме-

ний и практических навыков в созидающей творческой деятельности является важнейшим условием комплексного и разностороннего развития способностей человека.

Эффективность использования народного декоративно-прикладного искусства в целенаправленном развитии творческих способностей объясняется его условностью и наглядно-образной спецификой, более доступной восприятию детей, чем профессиональное искусство. Если часто неудачи в живописи или рисунке приводят к падению мотивации к данному предмету, то, напротив, в народном искусстве, где достаточно условных символов и нет натуралистического воспроизведения, творческие работы оказываются наиболее успешными.

Исследователь детского творчества Н. П. Сакулина доказывает преимущества развития детского творчества средствами народного искусства: «Знакомство детей с народными орнаментами, формирование у них некоторых приёмов народной росписи вызвали бурное развитие творческих способностей детей. Относительно простая изобразительная основа орнамента – многократно повторяющиеся растительные мотивы – позволяет детям сосредоточить внимание на построении пространственно-цветовой композиции рисунка» [8, с. 64].

В формировании творческих способностей средствами художественной деятельности необходимо учитывать возрастные периоды личностного развития ребенка, определяя «зону ближайшего развития». В дошкольном и младшем школьном возрасте обучение народному искусству является уникальным средством творческого развития учащихся, их эмоциональной сферы, мышления, устойчивого познавательного интереса, художественного кругозора и эстетического вкуса. Владение техниками и приемами создания художественных образов народного декоративно-прикладного искусства формирует кинетические навыки, развивает мелкую моторику, координацию движений, что является функционально востребованным во многих видах продуктивной учебной и самостоятельной творческой деятельности учащихся. Процесс создания художественных продуктов и результат этой деятельности приносит удовлетворение от самого процесса труда, радость творчества и познания. Достижение цели создает у ребенка ощущение личной ус-

пешности, психологического комфорта, побуждает к постановке новых целей и решению новых задач.

После необычайно яркого проявления художественной выразительности у младших школьников в подростковом возрасте происходит угасание художественного творчества. «Это явление не изолированное, свойственное не только занятиям искусством, это одно из проявлений общепсихологического возрастного кризиса, даже необходимое как переходный период в развитии человека» [7, с. 11]. Подростковый возраст характеризуется развитием интеллектуальной сферы, формированием самосознания, повышенным вниманием ко всему тому, что в среде подростков считается показателем «взрослости», «современности», «оригинальности». Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о себе. Постоянное беспокойство «Какой я?» вынуждает подростка искать резервы своих возможностей. Психологи связывают это со становлением «Я»-идентичности, которое обеспечивает целостность поведения, поддерживает внутреннее единство личности, обеспечивает связь внешних и внутренних событий и позволяет солидаризироваться с социальными идеалами и групповыми стремлениями.

Художественное творчество положительно влияет на подростков, помогая им преодолеть чувство отчуждения, заполнить «ценностный вакуум», избавиться от проблемы личностного кризиса и тяги к самоутверждению в ассоциативном поведении, играет стимулирующую роль в развитии интересов, приобретении новых знаний, расширении кругозора, формировании нравственно-эстетических духовных потребностей. Именно поэтому так велика роль народного искусства в эстетическом, трудовом, нравственном воспитании подрастающего поколения, в формировании его способности к активным преобразованиям окружающего мира в любом виде деятельности.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что художественное образование является важнейшей частью всей системы образования и направлено на развитие уважения к духовным ценностям историко-культурного наследия, познание многообразных явлений культуры, формирование интереса к художественному

творчеству [10, с. 112]. Народное декоративно-прикладное искусство играет огромную роль в художественном и нравственно-эстетическом воспитании и развитии человека, осознании и сохранении его исторической памяти. Обучение народному декоративно-прикладному искусству способствует сохранению этнической идентичности и культурного достояния российского общества, формированию нравственных ориентиров, художественного вкуса.

Творческий процесс в народном искусстве не может рассматриваться как интуитивное бессознательное умение. Определяющим фактором в народном творчестве является знание традиционных закономерностей и канонов, унаследованных в преемственной передаче коллективного опыта поколений и определяющих мировоззрение и личностное развитие мастера. Бессознательное может проявляться только на уровне рождения замысла новой формы, сюжета, но в рамках традиций. Следовательно, творческий процесс в народном искусстве происходит в результате деятельности познавательных психических процессов, что говорит о наличии развитого теоретического мышления, обеспечивающего преобразовательную деятельность человека. По сути, теоретическое мышление является творческим мышлением, создающим на основе научных понятий качественно новые материальные и духовные ценности.

Условность, красочность, наглядно-образная специфика языка народного декоративно-прикладного искусства, богатейшая историко-культурная значимость обуславливают его использование в целенаправленном развитии творческих способностей. Творческие способности, направленные на гармоничное развитие теоретического мышления и практических навыков в овладении техниками и приемами создания произведений народного искусства, востребованы во многих видах продуктивной учебной и самостоятельной деятельности учащихся. Активное преобразование окружающего мира в любом виде деятельности является важнейшим условием комплексного и разностороннего развития личности, обеспечивает наиболее эффективные пути познания мира и самоопределения человека и характеризует рост культурного потенциала общества.

Л и т е р а т у р а

1. Бехтерев В. М. Творчество с точки зрения рефлексологии // С. О. Грузенберг. Гений и творчество : Основы теории и психологии творчества. – Л. : Изд-во П.П. Сойкина, 1924. – С. 96.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. – М. : Искусство, 1968. – 576 с.
3. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб.: Питер, 2009. – 444 с.
4. Кривцун О. А. Психология искусства : [учеб. пособие]. – М.: Высшая школа, 2009. – 446 с.
5. Марков М. Искусство как процесс. – М., 1970. – 240 с.
6. Некрасова М. А. Современное народное искусство : По материалам выставок 1977–1978 гг. – Л. : Художник РСФСР, 1980. – 207 с.
7. Полуянов Ю., Матис Т. Конструкция – пропорция – экспрессия // Искусство в школе. – 2008. – № 1. – С. 10–13.
8. Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. – М.: Просвещение, 1965. – 214 с.
9. Фроловская М. Н. Педагогика искусства : учеб. пособие. – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. – 130 с.
10. Шокорова Л. В. Народное декоративно-прикладное искусство в системе художественного образования России // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2015. – № 7. – С. 110–113.
11. Арт-концепция развития художественного образования в Краснодарском крае // Мин-во культуры Краснодар. края : [сайт]. – URL: <http://kultura.kubangov.ru/>
12. Подростковый возраст // PSYERA : гуманитарно-правовой портал [Электронный ресурс]. – URL: <http://psyera.ru/4761/po-drostkovyyu-vozrast/>

