

УДК 37.036**Развитие творческой активности обучающихся на занятиях по художественной графике****Кириченко Наталья Сергеевна**

Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры рисунка,
Карачаево-Черкесский государственный университет,
369202, Российская Федерация, Карачаевск, ул. Ленина, 29;
e-mail: nsorel@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются понятия «творческая активность», «творчество», «творческий потенциал», определяются психолого-педагогические условия развития творческой активности на занятиях художественной графики. Действенным средством развития творческой активности студентов может стать творческая мастерская художественной графики, участниками которой становятся студенты разных возрастов и направлений подготовки. Проблема развития творческой активности сложна и многообразна, так как существуют различные подходы к определению сущности данного понятия. Под творческой активностью студента подразумевается постоянное его стремление к преобразующей деятельности, принятию нестандартных решений использования графических материалов в работе и создание новых художественных образов в работах, что способствует развитию личности студента. Творческая мастерская художественной графики может стать действенным средством развития творческой активности студентов, их творческого потенциала и, следовательно, повышения их конкурентоспособности.

Для цитирования в научных исследованиях

Кириченко Н.С. Развитие творческой активности обучающихся на занятиях по художественной графике // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 2А. С. 515-523.

Ключевые слова

Творческая активность, творчество, творческий потенциал, художественная графика, художественное образование, творческая мастерская.

Введение

В условиях модернизации российской системы высшего профессионального образования, постоянно изменяющейся внешней среды, интеграции в мировое образовательное пространство проблема развития творческой активности становится все более актуальной. В ряде современных исследований поднимаются вопросы организации процесса обучения и эффективного поведения студентов, нацеленного на полную реализацию их творческой активности, однако значительная их часть несет исключительно теоретический характер. Логично предположить, что реализация ряда условий позволит получить максимальную отдачу от студентов вуза за счет роста числа студенческих инициатив и обеспечит поддержание высокой репутации вуза во внешней среде, предоставит студентам возможность саморазвития, обеспечит им личностный и профессиональный рост.

Целью данного исследования является определение специфических условий развития творческой активности студентов на занятиях художественной графикой.

Основная часть

Изучение художественной графики – неотъемлемая часть традиционного художественного образования. Графика по праву считается основой изобразительного искусства и необходимой базой для освоения спецдисциплин в подготовке учителя изобразительного искусства, дизайнера, художников декоративно-прикладного искусства. Освоение студентом художественной графики – процесс творческий априори, вкуче с тщательным подбором технологий преподавания способствует и развитию творческой активности студентов в учебном процессе, выставочной и общественно значимой деятельности, и, следовательно, приводит к поддержанию репутации вуза в различных художественных мероприятиях, дает студентам возможности для личностного и профессионального роста, повышения их творческого потенциала.

Творчество – это не только процесс создания человеком объективно или субъективно качественно нового посредством его интеллекта, мыслительных операций, которые нельзя расписать как точно выверенный алгоритм действий, но и создание обучающимся качественно нового продукта, поэтому творческая активность является чрезвычайно сложным явлением, проявляющимся в удивительном многообразии форм деятельности человека. Она предполагает, что вслед за повышением исполнительского мастерства, произойдет развитие самостоятельности студентов, их умения самостоятельно переходить от одного этапа к другому (от принятия задачи к ее решению, от выбора образов к определению материалов и техники исполнения, от постановки задачи к определению адекватных действий, от выполнения работы к самоконтролю); овладения не только приемами логики и решения различных задач привычными способами, но и умения искать свой образный или наиболее рациональный путь решения нестандартных задач.

Совершенно очевидно, что в связи с постоянно меняющимися условиями жизни вообще, и процессов, протекающих в высшей школе, технологии формирования творческой активности требуют глубокого изучения.

На современном этапе развития общества философы пришли к выводу, что и в тех случаях, когда нет творчества внешнего, возможным является наличие творчества внутреннего – состояния интенсивного переживания, подъема, активной работы фантазии и воображения, работа мышления в режиме поиска, вероятностного скачка и т. п.

Как отмечает Г.С. Батищев, «творчество отличается от деятельности тем, что оно может именно то, чего деятельность принципиально не может, ибо оно есть прогрессивное сдвигание порогов распредмечиваемости, ограничивающих деятельность и замыкающих ее в ее собственной сфере. Творчество также есть и деяние но прежде, чем стать деянием, и для того чтобы стать им, творчество прежде всего должно быть особенного рода под деятельностным отношением субъекта к миру и к самому себе, отношением ко всему сущему как могущему быть иным» [Варнавских, 2013, 40]. Таким образом, креативное деятельное отношение человека к миру и самому себе как полному проблем и загадок, дающее темы и образы для работы,двигающее к саморазвитию, и есть творчество. Очевидно, что для современной науки абсолютной значимостью обладает творчество, направленное на духовное обогащение, развитие человека, на раскрытие его уникальных возможностей.

Исходным для понимания сущности творческой активности также является понятие «активность» (от латинского *activus* – деятельный, энергичный), которая в качестве всеобщей характеристики присуща индивиду как живому существу.

В психологии активность рассматривается во взаимосвязи с деятельностью, что обуславливает динамические условия ее становления и развития. Так, Н.В. Тельтевская отмечает, что «в системной организации деятельности активность может занимать разное место: динамическая «образующая» деятельности, из которой деятельность собственно и возникает; динамическая сторона уже возникшей деятельности; момент расширенного воспроизводства деятельности и скачка к качественно новым формам деятельности» [Тельтевская, 2013, 301].

В художественном образовании студент не является пассивным объектом педагогического воздействия, а непременно активным субъектом развития самого себя как в области практических навыков, так и интеллектуального и эмоционального развития. Он не только воспринимает воздействие, но и сам активно «творит себя, исходя из внутренних потенций своей личности и, безусловно, условий окружающей его среды» [Петровский, 1992, 69].

Активность студента – это проявление потребности его жизненных сил, поэтому ее можно считать и предпосылкой, и результатом его развития. Любая деятельность, осуществляемая человеком, приводит в активное состояние его физические и духовные силы. Иными словами, активностью можно считать стремление студента к преобразовательной деятельности.

Имеющиеся определения творческой активности чаще всего сводятся к перечислению того, что образует это понятие. При этом творческая учебная активность выступает как набор отдельных характеристик личности обучающегося. М.В. Черниковская в исследовании факторов развития творческой активности российского студенчества отмечает, что «недостаточно также делается акцент на раскрытие этого понятия через структуру личности и деятельности. Сущность творческой активности следует рассматривать как интегральное качество личности, выражающееся в целенаправленном единстве потребностей, интереса и действий, проявляющееся как высший уровень ее индивидуально обусловленной отражательно-преобразовательной деятельности» [Черниковская, 2015].

Можно выделить три вида творческой деятельности:

-репродуктивное или комбинаторное творчество – создание нового (только для обучающегося) на основе изучения различных художественных техник и материалов, комбинации известного, варьирование элементов и связей между ними (А. Матейко, З.С. Батчаева);

-инновационное творчество – внесение новых, ранее неизвестных элементов в предмет деятельности человека, создание новых художественных образов (А.В. Брушлинский);

-исследовательское творчество – создание нового подхода или идеи, которые качественно меняют содержание образов и методов работы над изображением, методов труда в целом (М.В. Черниковская, А.Ю. Мухин). Исследовательское творчество опирается на научные методы анализа процессов и явлений, на культуру научного поиска.

Таким образом, как справедливо отметила З.С. Батчаева, «если деятельность студента направлена на запоминание и воспроизведение готовых положений, то активность его будет исполнительской. Высший уровень активности, характеризующий высшую ступень развития личности — творческий» [Батчаева, 2017, 17-18]. То есть, творческая активность может рассматриваться как способность личности к преобразованию окружающей действительности в качественно новые формы на предметном уровне, либо создавать оригинальные общественно значимые идеи в области мыслительных операций, что способствует развитию личности.

Творческая деятельность способствует росту творческого потенциала студентов, который следует понимать, как совокупность возможностей человека нестандартно решать те или иные задачи теории и практики, что повышает конкурентоспособность выпускников на современном рынке труда. Творческий потенциал личности включает в себя следующие элементы: природные задатки, состояние здоровья, работоспособность, избирательный интерес к деятельности, увлеченность делом, нестандартность мышления, способность к самосовершенствованию и, возникающую в результате взаимодействия этих элементов, одаренность, талантливость.

Активность проявляется на базе потребностей личности, которые имеют свою дифференцированную структуру. При этом, как отмечал А. Маслоу, по мере удовлетворения потребностей низшего уровня, мотиватором к деятельности становятся более высокие потребности. Для того, чтобы удовлетворить свои потребности, человек вынужден искать способы их реализации в условиях сложившейся социальной ситуации, следовательно, уметь ставить перед собой задачи и решать их в теории и практике. Данные процессы являются движущей силой развития личности, ее саморазвития.

Так, потребность быть узнаваемым, потребность в признании для будущего художника-педагога неразрывно связана с участием в выставках, конкурсах творческих работ. В то же время, творческая активность, творчество проявляются не только в занятиях каким-либо видом искусства, но и в любой другой деятельности, демонстрируя индивидуальность личности, ее способность к развитию и созданию качественно нового.

Основываясь на исследованиях М.В. Черниковской, можно выделить следующие основные компоненты творческой активности студентов:

- потребности, интересы, склонности к творческой деятельности;
- преобразующее отношение к изучаемым предметам, объектам, явлениям;
- готовность к художественно-творческой деятельности;
- эвристический потенциал;
- способность создавать качественно новые образы;
- сама преобразующая деятельность.

Истоки творческой активности следует искать в мотивации. Именно мотивация позволяет найти внутренние резервы для направленных действий, умственных или физических усилий на достижение поставленных целей. Можно сказать, что творческая активность студентов — это показатель организации учебного процесса на высоком уровне.

Достигнув определенного уровня профессионализма в одной учебной дисциплине, студент легче переходит от ремесленничества к творчеству, от выполнения обязательного минимума к

самостоятельной постановке задач, от репродуктивного подхода к поиску новых методов и путей решения поставленных задач, но это возможно при выполнении ряда личностных качеств и условий. К ним можно отнести: природные задатки или склонность к определенному виду деятельности, гибкость мышления студента и педагога, критичное отношение к собственным идеям и способность отказываться от неперспективных идей, продуманный педагогом комплекс мотивов, система учебных заданий с учетом индивидуального подхода, проблемный подход в организации учебной деятельности. Вслед за проявлением творческой активности в рамках одной дисциплины, при условии положительной эмоционального отклика, студент переносит полученный опыт и на другие сферы жизнедеятельности. Такая метаморфоза крайне важна для индивидуума в современном обществе. На данном этапе развития творческой активности велика роль педагога, который своей поддержкой, правильной мотивацией способен создать необходимые условия. Одним из показателей творческой активности является самостоятельность и способность к саморазвитию студента.

Трудно не согласиться с утверждением Г.В. Сороковых: «самостоятельность и активность составляют два неразъединимых компонента, причем активность является необходимым условием, внешним признаком зарождения и развития самостоятельности, а самостоятельность является как бы формой проявления активности, результатом ее воспитания» [Сороковых, 2004].

Эффективным средством развития творческой активности студентов может стать творческая мастерская, в нашем случае – графики, где под руководством педагога-художника объединяются учащиеся со склонностью к художественной деятельности, потребностью заниматься творческой деятельностью в области изобразительного искусства. Эти студенты образуют ядро коллектива, к которым примыкают их друзья, однокурсники. Основная цель творческой мастерской – дать студентам возможность для развития и самореализации в области графики, создать условия для освоения различных графических материалов и техник работы ими, для изучения средств их выразительности и экспериментов по созданию новых образов или технических приемов работы графическими материалами. Результаты работы представляются на суд зрителей на выставках, творческих конкурсах.

Положительные стороны творческой мастерской графики, как формы внеаудиторной работы: собирается коллектив единомышленников; есть возможность выполнять как индивидуальные, так и коллективные творческие работы на определенную актуальную тему; присутствует дух конкуренции и взаимопомощи; есть условия изучать разнообразные графические техники, не входящие в программу учебных дисциплин; возможна разница в возрасте и базовом образовании, отчего более опытные участники приобретают навыки обучения в рамках художественного образования.

Эффективная работа творческой мастерской достигается в том случае, когда руководитель проявляет гибкость в выборе техник и заданий, чтобы они были посильными и интересными. Педагог должен владеть большим количеством разных графических материалов и техник рисования ими, либо продумывать кто может выступить в роли приглашенного художника, который проводит мастер-класс на определенную тему. Для поддержания проблемности занятий необходима регулярная подготовка, в первую очередь, со стороны преподавателя: подбор примеров работ мастеров, анализ решения автором подобной задачи, разработка теоретических вопросов. О развитии творческой активности студентов можно судить по тому факту, как скоро они начинают сами выходить с инициативой о теме следующего занятия.

Для формирования потребности регулярных занятий графикой необходимо создание

«ситуаций успеха», что является весьма сложным методическим приемом. В эмоционально комфортной обстановке обучающийся значительно легче раскрывается в плане творчества, но излишне расслабленная атмосфера неизменно приводит к регрессу личности. Если хвалить за минимальные усилия со стороны автора без анализа нереализованных им возможностей, то студент не будет развиваться и проявлять инициативы. Чрезмерная опека студента или жесткие комментарии выполненной работы со стороны руководителя и коллег также не позволят развиваться творческой активности и самостоятельности. Способствовать развитию творческой деятельности и активности будет своевременное одобрительное слово за старания для слабого или начинающего рисовальщика, за найденное новое в трактовке образа или в технике исполнения рисунка, индивидуальные задания разной сложности, совместный анализ с определением стратегии дальнейшего развития. Таким образом, «ситуация успеха» должна создаваться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

Немаловажным психолого-педагогическим условием развития творческой активности студентов на занятиях художественной графикой является индивидуальный подход в разработке стратегии освоения дисциплины. Учет уровня базовой подготовки студента, скорости освоения им различных материалов и техник, приоритетных направлений будущей профессиональной деятельности приводит к поддержанию заинтересованности в дисциплине и повышению профессионализма.

Сложно отрицать значительную роль личности педагога: художник-педагог, с увлечением работающий в графике (как и в любой другой области деятельности), заряжает своим примером обучающихся. Ни один художник не способен одинаково хорошо работать всеми графическими материалами, поскольку, во-первых, их очень много, а во-вторых, под разный темперамент или тип личности подходят различные материалы и техники. Так, энергичный и очень эмоциональный художник (холерик) предпочитает такие материалы и техники работы ими, которые позволяют создавать работы быстро, например, мягкие материалы, рисунки тушью кистью. Вдумчивый, никуда не спешащий флегматик предпочтение отдает более точным, требующим аккуратности, сосредоточенности и длительных усилий, техникам: тушь, перо, академический рисунок, «сухая игла». Студенты первоначально подражают педагогу, именно поэтому мы имеем право говорить о студентах, как «классе художника», подразумевая схожесть в технике рисования, предпочтениях в выборе материалов и техник, трактовке образов. Творчески активный художник-педагог транслирует студентам свою линию поведения в творчестве.

Участие в разнообразных творческих художественных мероприятиях (выставках, конкурсах) на начальном этапе требует сопровождения со стороны преподавателей, либо наставника-художника. Здесь есть несколько компонентов: где получать информацию о мероприятиях; на какие элементы в информационных письмах стоит обращать особое внимание; как подготовить работу к экспонированию и транспортировке и так далее. Признание или возможность показать общественности свое творчество для художников является насущной потребностью и серьезным мотивом для творческой деятельности. Поэтому участие в творческих художественных мероприятиях можно считать необходимым условием развития творческой активности и творческой личности в целом.

Художественная выставка может стать той площадкой, где возможен анализ своей работы и работ коллег, обсуждение экспонатов как с профессионалами, так и с простыми зрителями, что, несомненно, дает толчок для развития самокритики и способности строить линию саморазвития.

Выполнение общественно-значимых социальных или историко-культурного содержания заданий на занятиях по художественной графике дает возможность студентам проявить свою гражданскую позицию, разработать новые трактовки используемых образов, использовать широкий диапазон графических материалов и техник рисования.

Расширению теоретических знаний и возможностей работы образами в графике способствуют научно-исследовательские задания в рамках изучаемой дисциплины на начальном этапе обучения, научно-исследовательские задания на основе междисциплинарного подхода и участие в научных мероприятиях при углубленном изучении графики. Растущий при этом эвристический потенциал студентов, как компонент творческой активности, расширяет границы возможностей по созданию новых художественных образов на основе философских, исторических, этнографических или искусствоведческих данных. Графические работы, наполненные смыслом, и технически выполненные на профессиональном уровне, имеют высокие шансы на высокие результаты в творческих конкурсах, быть замеченными искусствоведами на выставках, что является показателем творческой активности студента.

Заключение

Овладение компонентами творческой активности делает деятельность студента целенаправленной, осознанной, продуктивной, формирует готовность к осуществлению творческой деятельности (компоненты творческой активности: готовность к художественно-творческой деятельности). Результатом осуществления личностно-результативного компонента творческой деятельности будет способность к осуществлению творческой деятельности (компоненты творческой активности: эвристический потенциал, способность создавать качественно новые образы, сама преобразующая деятельность).

Таким образом, проблема развития творческой активности сложна и многообразна, так как существуют различные подходы к определению сущности данного понятия. Под творческой активностью студента подразумевается постоянное его стремление к преобразующей деятельности, принятию нестандартных решений использования графических материалов в работе и создание новых художественных образов в работах, что способствует развитию личности студента.

Творческая мастерская художественной графики может стать действенным средством развития творческой активности студентов, их творческого потенциала и, следовательно, повышения их конкурентоспособности.

Библиография

1. Батчаева З.С. Развитие творческой активности студентов в процессе занятий национальной вышивкой карачаевцев и балкарцев. Карачаевск, 2017. 136 с.
2. Варнавских С.М. Воспитание творческой активности студентов в условиях развивающей образовательной среды // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. 2013. № 3. С. 40.
3. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. М.: Горбунок, 1992. 224 с.
4. Сороковых Г.В. Субъектно-деятельностный подход в лингвистической подготовке студентов неязыковых вузов: дис. ... докт. пед. наук. Курск, 2004. 383 с.
5. Тельтевская Н.В. Психолого-педагогические факторы развития творческой активности студентов // Известия Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевского. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития. 2013. Т.2. №3. С. 301.
6. Черниковская М.В. Факторы развития творческой активности российского студенчества в период обучения в высшем учебном заведении // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 4. Ч.2. С. 50-59.

Development of creative activity of students on classes in art graphics

Natal'ya S. Kirichenko

PhD in Pedagogy,
Associate Professor of the Department of drawing,
Karachay-Cherkessia State University,
369202, 29, Lenina st., Karachaevsk, Russian Federation;
e-mail: nsorel@yandex.ru

Abstract

The article discusses the concepts of creative activity, creativity, creative potential, and defines the psychological and pedagogical conditions for the development of creative activity in the classes of artistic graphics. An effective means of developing students' creative activity can be a creative workshop of artistic graphics, in which students of different ages and areas of training become participants. The problem of the development of creative activity is complex and diverse, since there are different approaches to the definition of the essence of this concept. A student's creative activity means their constant striving for transforming activity, making non-standard decisions of using graphic materials in their work and creating new artistic images in their works, which contributes to the development of the student's personality. Mastering the components of creative activity makes the activity of a student focused, conscious, productive, and forms readiness for creative activity. The result of the implementation of the personality-productive component of creative activity will be the ability to carry out creative activity: components of creative activity: heuristic potential, the ability to create qualitatively new images, the transformative activity itself. A creative art workshop can be an effective means of developing students' creative activity, their creative potential and, consequently, increasing their competitiveness.

For citation

Kirichenko N.S. (2019) Razvitie tvorcheskoi aktivnosti obuchayushchikhsya na zanyatiyakh po khudozhestvennoi grafike [Development of creative activity of students on classes in art graphics]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (2A), pp. 515-523.

Keywords

Creative activity, creativity, creative potential, art graphics, art education, creative workshop.

References

1. Batchaeva Z.S. (2017) *Razvitie tvorcheskoi aktivnosti studentov v protsesse zanyatii natsional'noi vyshivkoi karachaevtsev i balkartsev* [The development of creative activity of students in the process of national embroidery classes of Karachai and Balkarians]. Karachaevsk.
2. Chernikovskaya M.V. (2015) Faktory razvitiya tvorcheskoi aktivnosti rossiiskogo studenchestva v period obucheniya v vysshem uchebnom zavedenii [Factors of the development of creative activity of Russian students in the period of study in higher education]. *Gumanitarnye nauchnye issledovaniya* [Humanitarian scientific research], 4, 2, pp. 50-59.
3. Petrovskii V.A. (1992) *Psikhologiya neadaptivnoi aktivnosti* [Psychology of non-adaptive activity]. Moscow: Gorbunok Publ.
4. Sorokovykh G.V. (2004) *Sub"ektno-deyatelnostnyi podkhod v lingvisticheskoi podgotovke studentov neyazykovykh vuzov. Doct. Dis.* [Subject-activity approach in the linguistic training of students of non-linguistic universities. Doct. Dis.]. Kursk.

5. Tel'tevskaya N.V. (2013) Psikhologo-pedagogicheskie faktory razvitiya tvorcheskoi aktivnosti studentov [Psychological and pedagogical factors in the development of students' creative activity]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta im. N.G. Chernyshevskogo. Novaya seriya. Akmeologiya obrazovaniya. Psikhologiya razvitiya* [News of Saratov University. New series. Acmeology of education. Developmental psychology], 2, 3, p. 301.
6. Varnavskikh S.M. (2013) Vospitanie tvorcheskoi aktivnosti studentov v usloviyakh razvivayushchei obrazovatel'noi sredy [Education of creative activity of students in a developing educational environment]. *Nauka 21 veka: voprosy, gipotezy, otvety* [Science of the 21st century: questions, hypotheses, answers], 3, p. 40.