

МЕТОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА

Никитёнок Н.А., аспирантка кафедры педагогики БГПУ, Минск

Развитие цивилизации и культуры, всех сфер общественной жизни неразрывно связано с творчеством, с созданием нового. Являясь высшей формой активности и самостоятельности человека, творчество позволяет ему успешно адаптироваться к условиям постоянно меняющегося мира на основе преобразования окружающей действительности в соответствии со своими целями и потребностями. Опыт творческой деятельности является одним из элементов социального опыта, целенаправленно передаваемого из поколения в поколение. Необходимость формирования у учащихся опыта творческой деятельности закреплена в официальных документах, касающихся системы образования. В "Канцэпцыі выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь" отмечено, что целью воспитания выступает "формирование положительного отношения к созидательной деятельности" [1, с. 194], "формирование социально, духовно и морально зрелой творческой личности, субъекта своей жизнедеятельности" [1, с. 196].

Художественное творчество выступает одной из основных сфер становления и развития творческого потенциала учащихся младшего школьного возраста. С учётом психолого-педагогических факторов (синкретический характер художественных проявлений у детей, доминирование сенсорно-перцептивной основы деятельности с преобладанием деятельности зрительной и слуховой систем, повышенная увлечённость музыкальной и изобразительной деятельностью и т.д.) основной предметной основой художественного творчества у младших школьников выступает музыкальное и изобразительное искусство, а также их синтез и взаимодействие. Тем не менее, анализ результатов анкетирования показал, что 67 % опрошенных учащихся начальных классов общеобразовательной школы относят к любимому виду музыкальной деятельности слушание, а не создание своих музыкальных произве-

дений. 53 % младших школьников никогда не пробовали сочинять музыку. Желание создать музыкальные произведения проявили 60 % учеников. 29 % учащихся удивляет предложение сочинить самому какую-либо музыку. Интерес к изобразительному творчеству отмечается у 89% учащихся. Однако своё умение рисовать 62 % учеников оценивают как недостаточное. 36 % учащихся считают, что лучше срисовать, скопировать, чем придумать свой рисунок. Кроме того, в процессе исследования также выявлено недостаточное владение младшими школьниками специфическим языком искусства, наличие недостаточно чётких представлений о целях и задачах, особенно в сферах художественного творчества, неумение младших школьников управлять собственной художественно-творческой деятельностью, что снижает её целенаправленность и эффективность.

Противоречие между высокими потенциальными художественно-творческими возможностями учащихся младшего школьного возраста и низким уровнем осуществления художественно-творческой деятельности обусловило постановку проблемы: каковы рациональные механизмы, обеспечивающие подготовку учащихся к художественному творчеству, в частности, в чём состоит дидактическая значимость методов художественно-творческой деятельности.

Проблема подготовки учащихся к художественному (изобразительному и музыкальному) творчеству отражена в работах Б.В. Асафьева [2], Л.Г. Дмитриевой и Е.И. Черноиваненко [3], Т.С. Комаровой [4], Н.М. Сокольниковой [5] и др. Детское художественное творчество находит отражение в действующих учебных программах по музыке и изобразительному искусству. Развитие детского художественного творчества рассматривается как одна из важнейших задач эстетического воспитания и художественного образования. Подчёркивается, что результаты спонтанного, полностью самостоятельного творчества детей значительно беднее тех, где педагог направлял и организовывал художественно-творческую деятельность учащихся. Исследователями определены этапы подготовки учащихся к музыкально - творческой

деятельности: обогащение жизненных и музыкальных впечатлений, знакомство со способами творческих действий, овладение способами творческих действий в процессе практической музыкальной деятельности, анализ результатов детского творчества. В практике музыкального воспитания используются творческие задания в вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной деятельности по созданию подголосков, аккомпанементов, песен и музыкальных пьес. Также выделены условия развития детского художественного (изобразительного) творчества, к которым относят: развитие интереса к изучению изобразительного искусства, обучение языку изобразительного искусства, освоение средств художественной выразительности, отбор произведений изобразительного искусства для изучения, активное изучение детьми под руководством педагога природы и т.д. Значительное внимание в методиках преподавания музыки и изобразительного искусства уделено освоению отдельных элементов художественно-творческой деятельности (анализу художественного произведения, восприятию, наблюдению действительности, процессу разучивания музыкальных произведений, отбору изобразительных материалов и освоению художественных техник и т.д.).

Проблема обучения методам художественно-творческой деятельности в методике преподавания изобразительного искусства и в методике музыкального воспитания как специальная задача подготовки к художественно-творческой деятельности в начальной школе не разработана. Между тем, по мнению Л.Б. Рыловой [6], познание способов, методов художественного творчества относится к ведущим художественно-творческим задачам. Как отметил М.С. Каган, "общим законом художественного творчества следует всё же считать диалектическую связь (т.е. противоречивое единство) рациональности и спонтанности, продуманных решений и озарений, рассчитанного и неожиданного" [7, с 294]. В этой связи обучение в любом виде искусства должно предполагать овладение учащимися методами художественного творчества как его рациональным аспектом.

В Большой энциклопедии указано: "Метод (от греч. *méthodos* - путь исследования, теория, учение) - совокупность приёмов, способов правил познавательной, теоретической и практической, преобразующей деятельности людей" [8, с.237]. В логическом и гносеологическом аспекте понятие "метод" рассматривается в работах Г. Гиргинова [9], П.В. Копнина [10] и др. Изучение этих работ показало, что метод есть система предписаний, принципов, требований, которые должны ориентировать в решении конкретной задачи, достижении определенного результата в той или иной сфере деятельности. Т.Павлов отмечал, что " законы отражения объективно реальных законов в человеческой голове или сознании, когда они используются человеком более или менее сознательно и целенаправленно для более быстрого и полного познания объективной истины и для соответствующего изменения реальной действительности, составляют самую суть метода научного, художественного и всякого другого познания и изменения действительности" [9, с 151]. Применение метода позволяет, если он правильный, экономить силы и время, двигаться к цели кратчайшим путем. Осознанное использование методов, основанное на понимании их возможностей и границ, делает деятельность людей, при прочих равных условиях, более рациональной и эффективной. В работах И.Я. Лернера [11], И.И. Цыркуна [12] показано, что метод на теоретическом уровне рассматривается как проектируемая личностью модель деятельности, т.е. идеальное представление о возможной и должной норме деятельности для достижения цели; как представление о реализуемом проекте, т.е. находящемся в действии или исполняемом; как описание фактически выполненной деятельности. Метод как проектируемая личностью модель деятельности, идеальное представление о возможной и должной норме деятельности включает следующие виды знаний:

- знания об объекте деятельности,
- знание о её цели, одновременно являющееся знанием о результате,
- знание о необходимых средствах и способах деятельности.

Анализ литературы в области эстетики и искусствознания (Ю.А. Гусев [13], В.М. Блок [14] и др.) показал, что в художественном творчестве применяется множество различных методов. Они отражают обобщённый опыт художников и музыкантов, закономерности процесса созидания и/или исполнения художественного произведения, являются основой художественно-творческой деятельности. "Творческий метод в искусстве – система принципов, управляющих процессом создания произведения искусства", – такое определение приведено в словаре по эстетике [15, с 342].

Классификация методов художественного творчества осуществляется по различным основаниям. В процессе художественного творчества применяются общелогические методы и приёмы (сравнение, индукция и дедукция, абстрагирование и т.д.) [13]. В процессе художественного творчества используются общетворческие, эвристические приёмы (комбинирование, перекомбинирование, анаксиоматизация, гипераксиоматизация, списки идей и т.д.) [16, 17, 18]. Методы работы композитора и художника могут быть классифицированы в зависимости от степени фиксации творческого процесса, по преобладанию интуитивного или логического компонента. Метод художественного творчества также рассматривается как "приёмы художественного отбора, обобщения и оценки материала с позиций того или иного эстетического идеала" [19, с 162]. В данном контексте выделяются методы классицизма, романтизма и т.д. и соответствующие им приёмы создания художественного образа - типизация, генерализация, индивидуализация и т.д. Кроме того, в практике учебной художественно-творческой деятельности целесообразным является выделение методов художественного творчества, ориентируясь на эффективность художественно-творческой деятельности, процесса создания нового художественного произведения или исполнительской интерпретации.

Художественно-творческий процесс рассмотрен в работах Р.А. Куренковой [20], А.В. Вицинского [21], М.С. Кагана [7] и др. Р.А. Куренкова [20] выделяет следующие этапы художественно-творческого процесса: изучение и накопление жизненного материала, фактов, событий, знаний о самой дей-

ствительности; осмысление, обобщение, концентрация этого материала, сгущение на уровне замысла будущего произведения; создание художественной модели, реализация замысла в художественном мышлении и языке искусства; воплощение художественной модели в материале искусства; бытие законченного произведения как целостной самостоятельной творческой системы художника. Действительно, коммуникативная сущность, природа художественного творчества требует обращения внимания в художественно - творческом процессе не только к созданию, но и к бытию художественного произведения. Г.Р. Гинзбург отмечал: "Я всегда помню, что я для кого-то буду играть. Я играю фразу и думаю, эту фразу я играю не для себя, а для слушателя" [21, с 55]. Обоснованным с этой точки зрения является выбор в качестве основания классификации методов художественно - творческой деятельности логики инновационного процесса, разворачивающегося от новой идеи до использования её другим человеком. Кроме того, если между культурной средой, где функционирует новое художественное произведение или новая исполнительская интерпретация, и автором не будет проходить непрерывный анализ, рефлексия художественного творчества, то эффективное функционирование художественно-творческого процесса создателя может нарушаться.

Опираясь на исследования И.И. Цыркуна [22, 23, 24], мы определили следующие составляющие художественного творчества: художественный поиск, создание художественного произведения, презентация художественного произведения, рефлексия художественного произведения. Выделенные на основе экспертизы с привлечением автобиографических источников, литературы в области эстетики и искусствознания доминирующие методы художественно-творческой деятельности были объединены в четыре группы. Методы осуществления художественного поиска, методы создания художественного произведения, методы презентации художественного произведения, методы рефлексии художественного творчества показаны в таблице 1.

Рассмотрим содержание каждого метода художественно-творческой деятельности в соответствии с выделенной структурой метода.

Таблица 1 - Методы художественного творчества

Группы методов художественно-творческой деятельности	Доминирующие методы художественно-творческой деятельности
методы художественного поиска	художественное наблюдение; художественный прецедент
методы создания художественного произведения	копирование, стилизация, имитация, ре-минисценция; образная аналогия, символическая аналогия, метод метафор; модифицирование; художественное проектирование
методы презентации художественного произведения	репетиционный метод; метод демонстрации
методы рефлексии художественного творчества	художественная дискуссия; художественная критика; самоотчёт

Методы художественного поиска направлены на возникновение замысла (темы и идеи) художественного произведения. В состав методов художественного поиска входят методы художественного наблюдения и художественного прецедента.

Исходной, значимой частью работы художника, музыканта по созданию художественного произведения или исполнительской интерпретации выступает наблюдение, накопление жизненных впечатлений, фактов. **Художественное наблюдение** представляет собой целенаправленное, восприятие явлений окружающей действительности, в результате чего человек получает эстетические представления о них. Объектом художественного наблюдения выступают явления и процессы окружающей действительности, включая самого человека (самонаблюдение). К средствам осуществления художествен-

ного наблюдения относятся планы и протоколы художественного произведения, альбомы зарисовок, и записи звуков и др. Основные способы действий при осуществлении художественного наблюдения таковы: формулирование конкретной цели наблюдения, определение объекта наблюдения, разработка программы наблюдения, определение вида наблюдения, продумывание способов фиксации результатов наблюдения, проведение наблюдения. На возникновение замысла оказывает влияние и вся существующая культура, в частности, существующие художественные произведения, накопленные выразительные и изобразительные средства искусства. **Метод художественного прецедента** представляет собой изучение художественных произведений в качестве образцов, примеров художественного творчества. Метод художественного прецедента в возникновении замысла приобретает особое значение в тех случаях, когда новое художественное произведение создаётся на основе существующего художественного произведения. Объектом метода художественного прецедента выступают характеристики познаваемого художественного произведения; целью – присвоение образцов художественного творчества. Основное средство - художественно-творческая копилка. Художественный прецедент осуществляется с помощью следующих способов действий: выбор художественного произведения, определение конкретной цели изучения художественного произведения, составление плана изучения, собственно изучение содержания и формы, общая образная эмоциональная оценка произведения, анализ результатов, заимствование отдельных элементов художественного произведения, реализация этих элементов в собственной художественно-творческой деятельности.

Методы создания художественного произведения направлены на разработку замысла художественного произведения (содержания, внутренней и внешней формы) и его воплощение и включают: копирование, метод образных аналогий, модифицирование, художественное проектирование.

Метод копирования направлен на точное воспроизведение существующего художественного произведения либо отдельных элементов языка ис-

кусства. В мире искусства " копирование" – освященный веками путь обучения рисунку и живописи, музыкальному исполнительству. При копировании используются произведения-образцы. Копирование осуществляется следующим образом: выбор художественного произведения или его фрагмента, детальное изучение, создание копии. К разновидностям метода копирования можно отнести стилизацию (создание произведений в стиле какой-либо минувшей эпохи или направления, воспроизведение образной системы и приёмов данного стиля), имитацию (подражание какому-либо стилю, направлению, школе, манере мастера или свойствам определенного материала с помощью совершенно иных средств, приемов и материалов), реминисценцию (отголосок в художественном произведении знакомых образов, мотивов, сюжетных или стилистических ходов — заимствованных или "собственных" — авторских). **Метод образной аналогии** предполагает наличие прототипа, уподобление одного явления другому на основе сходства предметов, явлений, процессов в каких-либо свойствах. Метод образной аналогии применяется при создании художественного образа на основе уподобления, при создании художественного произведения по аналогии с уже созданными. Объектом образной аналогии является художественный образ. При создании произведения с помощью метода образной аналогии музыкант и художник пользуются коллекциями художественных произведений, списками художественных средств, а также обращаются к природным или социальным явлениям. Способы действий: постановка задачи на преобразование, поиск объекта аналогии, вживание, перевоплощение, эмпатия, составление цепочек ассоциаций и метафор, преобразование. Разновидности метода образной аналогии - символическая аналогия (характеристика художественного образа с точки зрения его осмысленности, выражения им некой художественной идеи), метод метафор (уподобление одного явления другому, далекому по смыслу, что на что похоже?). **Метод модифицирования** обращён на видоизменение художественных средств, которые уже известны и их приспособление применительно к данному художественному произведению, художе-

ственному образу. Средства: банк элементов музыкального и изобразительного языка. Модифицирование включает комбинирование, деформацию, инверсию, апробацию художественных средств. **Художественное проектирование** связано с поиском наиболее удачного, выразительного художественного решения. В порядке подготовки произведения художник разрабатывает черновики, наброски, этюды, эскизы, пробные варианты. Художественное проектирование - процесс создания прототипа, прообраза будущего художественного произведения. Объектом выступает система художественных образов произведения. К средствам художественного проектирования можно отнести альбом эскизов, черновики нотного текста и т.д. Основные способы действий: выбор элементов произведения в соответствии с замыслом, эскизирование, пробы, перебор вариантов, создание произведения, авторедактирование.

Репетиционный метод и метод демонстрации, относятся к группе методов презентации художественного произведения, его представления обществу.

Репетиционный метод реализуется через комплекс упражнений в процессе подготовки к демонстрации художественного произведения. Объект – отдельные фрагменты произведения. Целью репетиций является доработка произведения, подготовка его к демонстрации. Средствами являются программа подготовки, комплекс упражнений. Репетиционный метод заключается в следующем: уточнение условий проведения демонстрации, разработка плана и программы презентации произведения, определение недостатков в произведении, подбор необходимого комплекса упражнений, художественных средств, коррекция, доработка произведения эмоциональный настрой на демонстрацию. **Демонстрация** это наглядный способ ознакомления с художественным произведением. Цель демонстрации – премьерный показ художественного произведения, средство - программа демонстрации. Демонстрация осуществляется на основе следующих способов действий: демонстрация произведения, восприятие эмоциональных реакций реципиентов.

Методы рефлексии художественного произведения направлены на осмысление результатов художественного творчества, на своеобразное продолжение и завершение бытия художественного произведения. В группу методов рефлексии художественного произведения входят: метод художественной дискуссии, метод критических оценок, метод самоотчёта.

Традиционно дискуссия рассматривается как критический диалог, деловой спор, свободное обсуждение проблем на собрании, в беседе. **Художественная дискуссия** предполагает организацию свободного обмена и взаимобогащение мнений по поводу созданного произведения, совместное обсуждение успехов и неудач художественно-творческой деятельности. Объектом художественной дискуссии выступают эмоциональные впечатления от продемонстрированного художественного произведения. Доминирующее средство - лист зрительских симпатий. Способы действий: определение темы дискуссии, согласование регламента, обсуждение общего эмоционального впечатления от произведения, углубленное рассмотрение отдельных фрагментов художественного произведения. В процессе дискуссии акцентируется внимание на определении главного настроения произведения, художественных средств, развития художественного образа, главной идеи произведения, постижении личности автора, выявлении "личностного смысла" художественного произведения. Художественная критика — деятельность, связанная с разбором и обсуждением конкретных явлений искусства с целью дать оценку, выявить особенности художественных произведений и творчества отдельных авторов, определить их место в художественном процессе. Целью **метода художественной критики** выступает определение критиком, экспертом в области искусства, ценности произведения, его художественного статуса. Объект - художественное произведение в контексте культуры. Критик-эксперт пишет на художественное произведение критический отзыв, рецензию. Выделяются следующие способы действий в процессе критики художественного произведения: определение ценностной установки, рассмотрение ценности эстетического отношения произведения к действительности, выяв-

ление ценности внутренней организации текста, раскрытие ценности социального функционирования произведения, выявление ценности художественной концепции. **Метод самоотчёта** направлен на самоосознание, понимание, самоосмысление собственной художественно-творческой деятельности. По сути, самоотчётами являются автобиографии, самоописания жизни и творческого пути композиторов, художников, музыкантов-исполнителей. Объектом самоотчёта выступает художественно-творческая деятельность, её результативные процессуальные, личностные характеристики. Самоотчёт предполагает в качестве способов действий самохарактеристику, самоанализ, самооценку предмета художественно-творческой деятельности, процесса, личности.

Художественно-творческая деятельность, как и любой другой вид творчества, требует больших усилий и серьёзного, вдумчивого отношения со стороны ученика и постоянной поддержки со стороны учителя. "Художественно-полноценное восприятие искусства - это активная деятельность, мало того, это — «уменье», которому надо учиться. Еще в большей мере это относится, конечно, к художественному творчеству (включая сюда и исполнение). С того момента, как оно становится деятельностью, "направленной на продукт", оно становится и "работой"— работой все более тонкой, кропотливой и трудной", - писал Б.М. Теплов [25, с. 257]. Художественно-творческий процесс немислим без применения методов художественно-творческой деятельности, позволяющих рационализировать создание и исполнение художественного произведения. Применение разработанной классификации и характеристики методов художественно-творческой деятельности позволит в процессе изучения основ искусства показать учащимся, с помощью каких методов создаются художественные произведения и исполнительские интерпретации, и учить их пользоваться этими методами в учебной художественно-творческой деятельности.

Литература:

1. Канцэпцыя выхавання дзяцей і навучэнскай моладзі у Рэспубліцы Беларусь // Нармат. дакум. Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. Дадатак за 1999 г. - Минск: НМЦэнтр, 2000. - С. 194-216.
2. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е. – Л.: "Музыка", Ленингр. отд-ние, 1973. – 144 с.
3. Дмитриева, Л.Г. Черноиваненко, Е.И. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Изд. центр "Academia", 1998. – 366 с.
4. Комарова, Т.С., Зырянова, О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчества в детском саду и начальной школе / Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова. – М.: Педагогическое общество России, 2006. – 160 с.
5. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе / Н.М. Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2003. – 356 с.
6. Рылова, Л.Б. Изобразительное искусство в школе: дидактика и методика: Учебное пособие / Л.Б. Рылова. – Ижевск: Изд – во Удм. ун-та, 1992. – 310 с.
7. Каган, М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1996. – 416 с.
8. Большая энциклопедия: В 62 т. / [гл. редактор С.А. Кондратов]. – М.: ТЕРРА, 2006. – Т.29. – 590, [1] с.
9. Гиргинов, Г. Наука и творчество / Г. Гиргинов. – М.: Прогресс, 1979, - 365 с.
10. Копнин, П.В. Гносеологические и логические основы науки / П.В. Копнин. – М: Мысль, 1974. – 568 с.
11. Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.
12. Цыркун, И.И. Систематизация знаний студентов-физиков педагогического института в области учебного физического эксперимента как фактор повышения качества профессиональной подготовки: дисс....канд. пед. наук: 13.00.02 / И.И. Цыркун. – Челябинск, 1984. – 209 с.

13. Гусев, Ю.А. Познание и творчество: Логико-гносеол. пробл. худож. творчества / Ю.А. Гусев. – Минск: Университетское, 1987. – 253, [1] с.
14. Блок, В.М. Метод творческой работы С. Прокофьева: исследование / В.М. Блок. – М.: Музыка, 1979. – 143 с.
15. Эстетика: словарь / под общ. ред. А.А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.
16. Khatena J. Gifted: Challenge and response for education. - ITASCA, Illinois: FE Peacock Publishers inc., 1992. - 564 p.
17. Халперн Д. Психология критического мышления / Д. Халперн. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. – 512 с.
18. Розет И.М. Что такое эвристика: Кн. для учащихся. – 2-е изд., доп. и перераб. / И.М. Розет.– Минск: Нар. асвета, 1988. – 168 с.
19. Большая советская энциклопедия [В 30 т.]. Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. - М.: "Сов. энциклопедия", 1974. - т 16, 615 с.
20. Куренкова, Р.А. Эстетика: Учеб. по специальности 032800 "Культурология" / Р.А. Куренкова. – М.: Владос - пресс, 2003. – 366, [1] с.
21. Вицинский, А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ / А.В. Вицинский. – М.: Классика – XXI, 2003. – 100 с.
22. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов гуманитарной сферы / И.И. Цыркун. - Мн.: Техналогія, 2000 – 260 с.
23. Онтологические и методологические основы развития педагогической науки в современных условиях: учеб. пособие / П.Д. Кухарчик [и др.]. – Минск: БГПУ, 2005. – 141 с.
24. Цыркун И.И. Методологические проблемы педагогической инноватики // Педагогическое сотрудничество в действии: тексты лекций / Л.Н. Давыденко, В.А. Капранова, Г.В. Корзенко и др. – Минск: БГПУ, 2008. – 92 с.
25. Теплов, Б.М. Психология и психофизиология индивидуальных различий / Б.М. Теплов. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 638, [1] с.

SUMMARU

The article deals with a problem of effectivization of children's creative activity in art. The methods of art - creative activity - art search methods, creative methods, presentation methods, reflective methods - are shown and characterized.

АННОТАЦИЯ

В статье представлена классификация методов художественно-творческой деятельности, отражающая логику инновационного процесса. В состав методов художественно-творческой деятельности входят: методы осуществления художественного поиска (художественное наблюдение, художественный прецедент), методы создания художественного произведения (копирование, стилизация, имитация, реминисценция, образная аналогия, символическая аналогия, метод метафор, модифицирование, художественное проектирование), методы презентации художественного произведения (репетиционный метод, метод демонстрации), методы рефлексии художественного творчества (художественная дискуссия, художественная критика, самоотчёт).

Табл. – 1. Библиогр. – 25 назв.