

году учителя посвящается: Мастерская педагогики искусства

Стукалова Ольга Вадимовна,
*кандидат педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Учреждения РАО
«Институт художественного образования», Москва*
chif599@gmail.com

Универсальная категория жизни (феномен игры в контексте современной педагогики искусства) – часть 4

Педагогический потенциал игры определяется и ее значительными возможностями в процессе развития творческого воображения.

В современной психолого-педагогической науке выявлена глубинная проблема развития художественно-творческого воображения личности. Так, на различных международных симпозиумах «прозвучало самое страшное открытие, когда-либо сделанное в современной культуре. Оно заключалось в выявлении феномена массового угасания у детей художественно-творческого воображения» (См: Делор Ж. Образование: скрытое сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1996). Ученые расценили это открытие как «явные симптомы начавшегося процесса искажения человеческого лица» (Л. Машар), как «начавшийся процесс «расчеловечивания» человека» (М. Вельц Пагано).

В ходе определения причины такого феномена было установлено, что «главным «разрушителем» художественно-творческого воображения у детей...оказалась официально принятая вербально-ориентированная книжная основа строительства отечественной школы, которая заключается в строительстве учебного процесса вне реального чувства жизни, вне подлинного художественного воспитания» (указ. соч.).

В условиях такого образовательного процесса эффективность работы «механизма зрительного сканирования и утилизации в память чувств образов мира» только за 3-х летний период обучения в школе угасла в 3 раза, творческое воображение угасло в 2 раза, в том числе по параметрам оригинальности – в 3 раза, целостности – в 4 раза, пространственно-временных функций – в 2 раза (М. А. Ненашева). Следовательно, творческое воображение «мутировало» в механическую память.

Угасание творческого воображения сопровождалось глубокими нарушениями в чувственной и психической сферах: возросло чувство одиночества, тревожности, страха,

агрессивности; нарастание аутизма, фрустрации, в целом – негативно-депрессивное мироощущение. Исследования выявили устойчивую тенденцию нарастания всех этих процессов от поколения к поколению.

Педагоги подтверждают, что в подростковом возрасте наступает критический период для развития творческого воображения. В дошкольном детстве творчество (устное словесное и изобразительное) является свободным и естественным состоянием ребенка. Когда ребенок оказывается в школе, он ставится в достаточно жесткие рамки: так, например, творить на уроке он может лишь тогда, когда учитель даст определенное задание, и почти всегда только в той форме, которая предлагается учителем.

Следовательно, необходимо найти возможности для преодоления такого кризиса и обретения возможности для наиболее полного развития творческого воображения, способствующего самореализации и самоактуализации.

Таким образом, была подтверждена необходимость активизации творческого воображения в учебном процессе.

Психологическое обоснование этой педагогической позиции содержится в трудах таких крупнейших ученых, как Л.С. Выготский, представители гуманистической психологии, неопрейдизма.

Согласно Л. С. Выготскому, «...мозг есть не только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, но есть также орган, комбинирующий, творчески перерабатывающий и собирающий из элементов этого прежнего опыта новые положения и новое поведение. Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология называет воображением или фантазией» (Выготский Л. С., СС. Т. 4.– С. 5).

В работах представителей неопрейдизма (О. Ранк, П. Тиллих, К. Хорни и др.) выявлен потенциал самораскрытия, заложенный в творческом воображении. Механизм этого процесса состоит в следующем: воображая, человек осуществляет процесс «знакомства с Другим», познавая при этом ранее закрытые для него аспекты собственной природы.

В целом психологические исследования доказывают, что воображение тесно связано с индивидуальными особенностями восприятия и мышления человека, со своеобразием его эмоций и чувств, с его интересами, способностями, с волевыми качествами личности – оно лежит в основе процесса саморазвития, которое возможно лишь в процессе приобретения достаточного личного опыта творческой деятельности. Развитое творческое воображение позволяет преодолевать психологическую инерцию, приводящую к стереотипности, шаблонности решений.

Воображение является основной наглядно-образного мышления, позволяющего человеку решать задачи без использования практических действий.

В учебном процессе развитие творческого воображения направлено на достижение нескольких целей, таких, как:

- развитие способности к переносу знаний и умений в новую ситуацию;
- развитие способности к видению новой функции уже знакомого объекта;
- развитие способности к видению новых проблем в знакомых ситуациях;
- преодоление бесплодного фантазирования через поддержку творческого импульса, инициативы, активности, готовности к продуктивной деятельности.

Анализ наиболее современных психолого-педагогических работ, посвященных проблематике педагогического стимулирования развития творческого воображения учащихся, показал, что педагогическая стратегия этого процесса включает несколько основных моментов:

- использование потенциала парадокса и противоречий в информации;
- развитие умений ассоциативно выявлять аналогии;
- воспитание настойчивости в добывании необходимой информации, в преодолении стереотипов;
- развитие плюралистического подхода к решению проблемы;
- активное использование приемов развития творческого воображения учащихся (агглютинация (склеивание образа из разных частей); аналогия (образ похож на реальный предмет); акцентирование (заострение образа на какой-либо детали); типизация).

Реализация данной стратегии в учебно-воспитательном процессе требует конкретных педагогических действий – использования системы творческих заданий, технологий и методик, направленных на активизацию основных компонентов творческого воображения: эмоций и образного мышления.

«Обучить творческому акту нельзя, – отмечал Л. С. Выготский, – но это вовсе не означает, что нельзя воспитателю содействовать его образованию и появлению... мы можем известным образом так организовать сознательные процессы, чтобы через них вызвать процессы бессознательные, и кто не знает, что всякий акт искусства непременно включает как свое обязательное условие предшествующие ему акты рационального познания, понимания, узнавания, ассоциации и т. п.» (Выготский Л. С. СС. Т. 4. С. 95).

Педагогический потенциал игры в данном случае особенно значим, так как опора на игру на занятиях позволяет создать неформальную доброжелательную атмосферу равноправного взаимодействия, что рождает ощущение уверенности учащихся в том, что

свои нестандартные находки можно предлагать открыто, не боясь авторитарной критики, насмешки, резкого отрицания.

Наиболее значимыми педагогическими аспектами развития творческого воображения в целом выступают:

- самостоятельное создание нового творческого продукта;
- активное использование в процессе эстетической деятельности накопленного эстетического и культурного опыта;
- имманентное развитие творческой активности учащихся.

Анализ многолетнего опыта преподавания гуманитарных дисциплин студентам творческих специальностей (хореографам, актерам, режиссерам, художникам, операторам) позволил сделать вывод о том, что творческое воображение в первую очередь развивается:

- а) в игре, в различных игровых проектах, в которых используются развивающие техники, способствующие развитию этого качества личности;
 - б) на занятиях по гуманитарным дисциплинам, которые организованы по интегративным программам. При этом важно подчеркнуть, что наиболее развернутые формы интеграции возможны лишь при внутренне обусловленном развитии и проявлении в деятельности воображения, фантазии, памяти личности, когда любой художественный продукт создается за счет ее внутренних потенций;
 - в) продуктивно также использование на занятиях ряда методических моделей
1. подключения личного накопленного опыта чувств и понимания произведения искусства:
 2. погружения в различные слои художественного текста на основе приемов: а) активизации сенсорного мышления и развития на этой основе творческого воображения учащихся; б) театрально-игровых методов; в) активного проникновения в замысел автора, «следования за героем» (М.М. Бахтин); полихудожественной деятельности учащихся, включающей:
- создание самостоятельных творческих работ на основе перевода формы изучаемого произведения в другую художественную модальность (в иной вид искусства);
 - создание коллективного творческого продукта с опорой межличностное общение в процессе его создания;
 - развитие рефлексии учащихся относительно собственных творческих поисков.

Нами был разработан, уточнен и апробирован ряд игровых методик развития творческого воображения на занятиях гуманитарными дисциплинами (в частности, в курсе «История литературы»):

Игра «Возьми и передай». Учащиеся сидят на стульях по кругу и передают друг другу воображаемые предметы, принадлежащие литературным героям, называя их (например, после передачи «тяжелого чемодана» П. И. Чичикова следующий учащийся должен показать, насколько он тяжел).

Игра «Кляксы». Краской и кисточкой на чистый лист бумаги наносятся кляксы. Затем лист складывают вдвое так, чтобы клякса отпечаталась на второй половине листа. Лист разворачивают и придумывают, на какого героя произведения (вплоть до целой сцены, эпизода) получилась похожей клякса.

Игра «Неоконченные рассказы». Учащимся предлагается закончить начатый рассказ (для этого используются не входящие в программу произведения).

Различные методики развития сенсорного мышления как основы развития творческого воображения («Путешествие в мыльном пузыре», разработанная проф. Е.П. Кабковой, «Расскажи историю звуками (запахами, красками, тактильными ощущениями)», «Изобрази услышанные звуки графически» и т. д.).

Данные методики оказывают значительное влияние на развитие умения представлять словесный образ, особенно умения представлять («визуализировать»). «Зрительная система, – как пишет Б.Г. Ананьев, – всегда работает как интегратор и преобразователь сигналов всех модальностей» (Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1995. С. 75).

Выполняя такого рода задания, учащиеся заглядывают в глубинные пласты текста, учатся мыслить образами, анализировать собственные впечатления. В заданиях часто используется предложение «представить» (необязательно визуально; можно использовать слуховые, обонятельные, тактильные представления). В этом случае учащиеся создают тексты, оперирующие различными сенсорными системами: визуальной, аудиальной, чувственной. Наполняя свои описания звуками, цветом, ощущениями аромата, учащиеся развивают способность к образному мышлению, «внутреннему визуализированию».

В ходе проведения экспериментальной работы по развитию творческого воображения на занятиях литературой были определены следующие уровни его развития у студентов (эксперимент проводился на факультете Кино и ТВ Академии Н. Нестеровой, хореографическом факультете, факультет социально-культурной деятельности МГУКИ):

(уровни даны по мере возрастания)

- уровень воспроизведения известных образов;
- уровень компилирования различных чужих образов;
- уровень свободного преобразования художественного текста в другую модальность.

Анализ срезových работ показал, что для студентов творческих специальностей наиболее характерен уровень компилирования различных чужих образов. Уровень свободного преобразования художественного текста в другую модальность показали 12% студентов (чаще всего этот уровень проявляли студенты факультета Кино и ТВ. Так, около 40% студентов создали тексты с высоким уровнем развития творческого воображения на основе задания преобразить литературный текст в кинообраз (не сценарий, а описание как бы уже снятого фильма).

В своих высказываниях студенты неоднократно подчеркивали, что наиболее запомнившимися занятиями, оставшимися в воспоминаниях, вызвавшими новые творческие идеи, стали занятия, на которых применялись различные игровые методики. Они вызвали, как сформулировала одна из студенток, ощущение радости и нежелания расставаться («Хотелось, чтобы семинар не кончался»).

Таким образом, универсальность игры определяет ее неисчерпаемый педагогический потенциал – в области адаптации, активизации творческого воображения, создания условий для самореализации, диалогизации учебного процесса. Возможно, наиболее актуальным для современной педагогики искусства является поиск эффективных игровых технологий, разработка творческих игровых заданий и форм занятий с опорой на игру. Как всегда, требуется преодолеть возникшее в реальности рассогласование теории и практики...

Литература

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1995.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Мысль, 1996
3. Делор Ж. Образование: скрытое сокровище. Издательство ЮНЕСКО, 1996.
4. Коршунов Л. С. Воображение и его роль в познании. М.: Просвещение, 1994.
5. Полуянов Ю. Л. Воображение и способности. М.: Знание, 1982.
6. Стукалова О. В. Проблемы развития творческого воображения студентов// Проблемы молодежи глазами студентов: Сборник науч. ст. Тула: ТГПУ им. Л.Голстого, 2005..
7. Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. – М.: Наука, 1966.