

**КРЕАТИВНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СРЕДА В ГУМАНИТАРНОМ
ОБРАЗОВАНИИ: ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
CREATIVE INTELLECTUAL ENVIRONMENT IN THE HUMANITIES: THE BASE
FORM**

**М.С. БЕРЕЖНАЯ
M.S. BEREZHNA YA**

д.п.н., к.псих.н., ведущий научный сотрудник

ФГНУ «Институт художественного образования» РАО, г. Москва

D.Ed. (doctor of education), PhD. (psychological sciences), the lead research worker the scientific groupe of the psychology-pedagogical research of the creative person of the Federal state scientific institution «Institute of art education» of Russian Academy of Education, Moscow; e-mail: bepsiconsult@mail.ru

Ключевые слова: креативность, интеллектуальный капитал, интеллектуальная среда, творческая среда, художественное мышление, эмоциональная культура, эмоциональный интеллект.

Key words: creativity, intellectual capital, intellectual environment, creative environment, artistic thinking, emotional culture, emotional intelligence.

Аннотация: Креативность представлена как источник новых технологий и новых индустриальных изменений общества, а также как качество, необходимое для полноценной творческой самореализации личности. Система гуманитарного образования выступает как классическая форма интеллектуальной среды, направленной на творческое развитие личности. Направленность на развитие художественного мышления рассмотрена как важная составляющая креативной среды в гуманитарном образовании. Как значимый компонент развития креативной интеллектуальной среды рассмотрено развитие эмоционального интеллекта и эмоциональной культуры личности.

Abstract: Creativity is presented as a source of new technologies and new industrial changes in society, as well as the quality needed for full creative self-realization. The system of liberal education stands as a classic form of intellectual protection, aimed at the creative development of the individual. Focus on the development of creative thinking is considered as an important part of the creative media in arts education. A significant component of the development of creative and intellectual development of the medium, the emotional intelligence and emotional culture of the individual.

Социокультурная ситуация развития современного общества диктует необходимость восприятия транснациональной культуры, стимулирование творческого потенциала личности и вовлечение ее в систему культуросозидающего творчества. Искусство и образование в данной статье рассматриваются как оптимизирующие способы приобщения к иному человеческому опыту, а также как своеобразная форма коммуникации и межкультурного диалога. Становление творческой индивидуальности является необходимым условием дальнейшего полноценного развития личности. Как наиболее важное личностное качество, необходимое для полноценной творческой самореализации человека, в контексте данной работы рассматривается креативность.

Креативность рассматривается как источник новых технологий, новых индустриальных изменений в обществе, нового процветания и еще многих других благ современной экономики. Именно поэтому в современном обществе ее ценят всё выше и стараются поощрять и использовать при помощи различных методов и приемов. Р. Флорида выделил такое понятие, как креативный этос. Этос здесь означает «преобладающий дух или характер культуры». Современные тенденции в обществе определяются уровнем креативности человечества в ее различных проявлениях. Креативность предполагает определенные типы мышления и характера, которые необходимо культивировать как на индивидуальном уровне, так и в культуре в целом.

Креативность как качество личности включает в себя также способность к синтезу. Результатом данного креативного синтеза являются изобретения какого-либо устройства, разработки теории, понимание проблемы, ведущее к ее дальнейшему решению, или создание художественного произведения. Креативность личности предполагает не только сильный интерес к новому, но и уверенность в своих силах, для того чтобы выступать с новаторскими идеями и делать ошибки, не обращая внимания на критику.

Креативность по своей сути не только внутренне присуща людям, но и является тем личностным качеством, которое в экономическом смысле отличает человека от других видов. Тенденцией современной культуры и экономики во всем мире является то, что хорошие новые идеи стали рассматриваться как экономический продукт, что одна хорошая идея может использоваться бесконечно и со временем только растет в цене. Кроме того, не только продукты и другие производные креативности, но и креативность самой личности как таковая используется в огромном масштабе и в современном обществе распространяется повсеместно. В последнее время появилось такое понятие, как «интеллектуальная собственность».

В разных интерпретациях креативность выступает как:

1) следствие нейродинамической неустойчивости мозга, а также смены притягивающих режимов функционирования, или аттракторов, игры паттернами. Креативность, прежде всего, обусловлена тем, что человеческий мозг представляет собой динамически сложную, открытую, неустойчивую синергетическую систему решения проблем – то, что можно назвать творческим, дивергентным мышлением;

2) практическое использование воображения, направленного на создание и реализацию новых идей;

3) творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к продуцированию принципиально новых идей и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора;

4) процесс, который развивается и хранит в себе происхождение и цель;

5) способность человека быстро решать проблемные ситуации, придумывать, творить, создавать, порождать интересные идеи, находить множество решений одной и той же задачи;

6) умение человека видеть вещи в новом, необычном ракурсе и привносить что-то новое в окружающий мир;

7) потенциальная склонность к разностороннему мышлению, чувствованию и действию, позволяющая выстраивать продуктивное поведение в ситуациях новизны и неопределенности;

8) универсальная характеристика всех самоактуализированных людей, фундаментальная характеристика человеческой природы, это потенциал, данный каждому человеку от рождения;

9) неординарные проявления обычных процессов;

10) целенаправленная обработка невербальной информации без участия памяти внимания.

11) творческое начало, изобретательность, продуктивная оригинальность интеллекта и мышления человека, субъективная сторона творчества.

Необходимо выделить также такое понятие, как «интеллектуальный капитал», представляющий некий продукт управления информацией и знаниями, являющимися нематериальными активами человека и общества.

Система гуманитарного образования здесь выступает как классическая форма интеллектуальной среды, направленной на творческое развитие личности.

Креативная интеллектуальная среда в гуманитарном образовании предполагает:

- способность к росту и саморазвитию,
- способность создавать собственную неповторимую индивидуальность,
- подавление инородных культурных элементов, препятствующих изменениям среды,
- саморегулирование и поддержание внутреннего баланса среды,
- приспособление к долгосрочным изменениям внешней социокультурной среды,
- способность к накоплению в письменной, устной и художественной форме сведений об истории создания среды,
- умение экспериментировать и способность учиться и обучать.

В представленном контексте культуротворчество выступает как реализуемая на уровне индивида и на уровне социума человеческая способность совершать культурные акты – акты аффирмации, – то есть создавать и поддерживать бытие культурных явлений. Деятельность человека в культуре, т.е. культуротворчество является основной характеристикой жизнедеятельности индивида. Культуротворчество реализуется во многих формах, важнейшие из которых развиваются со времен образования культуры, наиболее древними из которых являются миф, религия, искусство и мораль.

Образование, которое направлено на развитие творчества обучающихся, предусматривает прежде всего:

- открытость всей системы;
- гибкость организации;
- общее творческое поведение педагогов;
- более открытый подход к преподаванию и инструктированию;
- гибкое применение использующих дивергентное мышление творческих заданий, связанных с учебными темами и включающих арт-терапевтические элементы;
- тщательное наблюдение и оценку творческого поведения каждой личности в рамках поощрительно-диагностического подхода;
- планирование и реализацию больших, длительных междисциплинарных проектов, в которых все участники смогут идентифицироваться со своей будущей профессией, принять и разделить общее решение проблем, приводящее к видимым результатам, значимым для жизни каждого человека, участвующего в проекте.

Р. Флорида в своей книге «Креативный класс: люди которые меняют будущее» (2007) утверждает, что активный, основанный на индивидуальном опыте образ жизни распространяется и начинает доминировать в обществе параллельно развитию структур и институтов экономики. Креативный образ жизни, то есть стремление превратить жизнь в череду различных опытов, стал непосредственной реакцией на эту проблему в условиях роста экономической потребности в творчестве. Флорида привел пример роста креативной экономики в США. Креативный класс, прежде всего, состоит из людей, производящих экономические ценности в процессе творческой деятельности. По результатам исследований Р. Флориды, число людей, которые работают в области культуры и художественного творчества, резко увеличилось за последние сто лет, особенно после 1950 года. В 1900 году профессиональных художников, писателей и актеров было примерно 200 000 человек, в 1950 году – уже 525 000, а в 1999 году – 2,5 млн., т.е. после 1950 года их рост составил более 375 % (стр.61). Та же ситуация существует и в научной сфере. По мнению Р. Флориды, в международном сообществе Россия внесла большой вклад в развитие креативного класса во всем мире. От литературы до космонавтики русская творческая фантазия помогла определить исследовательский дух XX века. Многие выходцы из России также служили движущей силой креативности и экономического развития за ее пределами.

Когда человек больше основывается на своем личном опыте, то, по мнению К. Роджерса, его поведение становится более креативным, причем эта креативность с высокой степенью вероятности имеет конструктивную природу. Открытость опыту в данном контексте предполагает отсутствие ригидности и проницаемость границ между концепциями, мнениями, представлениями и гипотезами, а также способность получать большой объем противоречивой информации без попытки «закрыть» ситуацию. Прежний конформистский образ жизни сменяется более творческим, для которого становится характерным более свободное и активное участие в многочисленных видах деятельности и поиск новых стимулов. Новый образ жизни дополняет принципы, которых креативный класс придерживается в работе, и обеспечивает основу их существования.

Методологическими основаниями креативного развития личности в рамках представленного подхода являются: 1) представление об интегративном характере творчества в неразрывности эмоционального, интеллектуального и личностного начала; 2)

выделение творчества как культурно-исторического и социокультурного явления; 3) выделение эстетической и художественной культуры как важнейших составляющих креативной личности; 4) представление о креативности как свойстве личности, имеющем интегративный, комплексный характер и способном к развитию, на которое оказывает влияние система внутренних и внешних психологических факторов в их взаимосвязи.

Исходя из данных оснований выделены следующие концептуальные положения:

1) креативность рассматривается, во-первых, как универсальная личностная характеристика, во-вторых – как способность адаптивно реагировать в новых условиях, в-третьих – как процесс, направленный на актуализацию интеллектуальной и творческой деятельности человека;

2) креативность может быть разделена на специфические виды: общую и социально-коммуникативную; вербальную и невербальную; внешнюю и внутреннюю, где тип креативности личности в рамках кросскультурной теории определяется типом культуры, в которой существует человек;

3) креативность как процесс, личностное качество и способность сопровождает только социальное творчество и может существовать только в рамках определенной культуры и социума;

4) Креативность как качество предполагает интеграцию навыков, мотивов и ресурсов личности, которые создают установку на проблемность восприятия окружающего личностью и поиск ею возможностей.

Выделяя компоненты креативности, необходимо учитывать следующие критерии:

1) личностный компонент: активность, спонтанность (импровизационность), терпимость к неопределенности (свобода-к-новому), способность постановки и достижения цели (самодисциплина), чувство юмора, внутренняя мотивация, нестандартность мышления;

2) социальный компонент: способность адаптироваться в любых условиях, высокая степень автономности (независимость суждений, способность отстаивать свое мнение), высокая толерантность;

3) культуротворческий компонент: развитое эстетическое чувство, собственная система ценностей, творческая индивидуальность (потенциал);

4) Ресурсы: знания, опыт и доступ к нужной информации.

Взаимосвязь культурологических, эстетических и психолого-педагогических компонентов в креативном развитии личности можно определить в следующих положениях:

1. Характер культуры влияет на тип креативности и процесс ее развития. Развитие креативности не определяется генетически, а имеет прямую связь с той культурой, в которой воспитывался человек. Креативность является свойством, которое актуализируется только в том случае, если это позволяет окружающая среда.

2. Креативность можно формировать, воздействуя на среду: среда должна отличаться богатством информации, демократизмом, большой свободой; культурные и семейные традиции определяют уровень развития креативности.

3. Культурологический компонент включает в себя существующие требования культуры, нормативные образцы, отражающие сложившиеся в обществе эталоны, на которых и концентрируется процесс инкультурации личности, а также от них зависит ее вовлеченность в социокультурное творчество и развитие у личности мотива соответствия идеалу, который интегрирует в себе представления о человеческом совершенстве.

4. Эстетический компонент обеспечивает степень удовлетворения духовно-эстетических и художественно-творческих интересов и потребностей личности, расширение познавательной деятельности путем формирования эстетического мотива деятельности. Выявлено, что чем более удовлетворены последние, тем более высок уровень интеллектуально-эмоционального развития личности, что, в свою очередь, непосредственно влияет на повышение уровня креативности личности.

5. Психолого-педагогический компонент креативного развития личности обеспечивается созданием благоприятной образовательной среды и раскрытием индивидуально-психологических особенностей интеллектуально-эмоционального развития личности, способствующих развитию креативности.

Особое влияние на развитие креативности личности оказывают культура и общество:

1. Характер культуры влияет на тип креативности и процесс ее развития.
2. Развитие креативности не определяется генетически, а зависит от культуры в которой воспитывался ребенок.
3. Не существует прерывности в развитии креативности. Спад в развитии креативности может быть объяснен тем, насколько выражены новые требования и стрессовые ситуации, с которыми сталкивается ребенок.
4. Спад в развитии креативности можно снять в любом возрасте путем специального обучения.

Организационными формами развития креативности в образовании могут являться:

- творческие рабочие и учебные группы,
- временные творческие коллективы,
- научно-методические объединения,
- творческие мастерские,
- научно-практические и методические конференции,
- творческие фестивали и конкурсы,
- выставки,
- информационные центры,
- научно-практические и учебно-методические центры,
- исследовательские экспедиции,
- олимпиады,
- социальные сети.

К организационным условиям развития креативности относятся:

- подготовка учащихся и специалистов к инновационной деятельности,
- разработка системы мотивации и стимулирования новаторской деятельности (авторских программ, проектов и творческих инициатив),
- наличие развивающей образовательной среды с высокой степенью неопределенности и вариативности,
- творческая атмосфера и интеллектуальное развитие рабочих и учебных групп как часть организационной культуры образовательного учреждения.

Опыт творческой деятельности включает в себя следующие содержательные компоненты.

1. Конструирование и проектирование деятельности, предусматривающее: умение проектировать содержание будущей деятельности; умение проектировать систему и последовательность собственных действий; умение проектировать систему и последовательность действий иных участников проектировочного процесса. Особое место в системе специализированных технологий занимает социально-культурное проектирование, которое можно рассматривать как мировоззренческую и технологическую основу для целого ряда образовательных технологий социально-культурной, социально-педагогической и культурологической направленности. Социокультурное проектирование представляет специфическую технологию, включающую конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения, а также выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности) и разработке путей и средств достижения поставленных целей. В качестве объекта социокультурного проектирования выступает образование, включающее в себя

две подсистемы: социум и культуру.

2. Осознание, формулирование и творческое решение неординарных задач, включающее в себя умения: видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; выразить проблему в конкретной задаче; выдвинуть гипотезу и осуществить мысленный эксперимент; ясно видеть несколько различных возможных путей и мысленно выбрать наиболее эффективный; распределить решение на этапы в оптимальной последовательности.

3. Опыт методологической рефлексии, интегрирующий: самоанализ, включенный в непосредственную проектировочную деятельность личности и осуществляемый в ходе проектировочного процесса: самонаблюдение, самоконтроль, самооценка; самоанализ ретроспективного типа, обращенный в прошлое; самоанализ прогнозирующего типа, обращенный в будущее: самопредвидение, саморазвитие, самообязательство, самоотчет.

Важным элементом креативной среды в гуманитарном образовании является её направленность на развитие художественного мышления, предполагающего развитие активной творческой позиции личности учащегося; обобщенное познание окружающего мира средствами искусства; развитие творческого восприятия, воображения и т. д.; планомерное развитие творческих способностей личности учащихся.

К психолого-педагогическим основаниям формирования и развития художественного мышления на разных возрастных этапах можно отнести следующие.

1. Выявлено три направления исследования художественного мышления: а) творческие основания художественного мышления, б) основания образного мышления, в) собственно эстетические основания художественно-творческой деятельности. Отличие художественного мышления заключается в чувственном постижении мира, в сочетании результатов действия познавательной и эмоциональной части мышления и воображения.

2. Художественное мышление рассматривается как психическая деятельность, направленная на осмысление и создание художественных образов и оперирование ими в процессе решения художественно-творческих задач. Можно сказать, что художественное мышление основывается на установке и воле личности. Объектами художественного мышления, соответственно, выступают художественные: задача, тема, идея, замысел, образ.

3. Художественный образ в структуре художественного мышления представляет собой элемент деятельности, отвечающий уровню мыслительного этапа познания личности, а также как форма отражения, способная не только воспроизводить внешние свойства явления, но и обобщать и сущностно постигать действительность. Необходимо подчеркнуть, что создание художественного образа обеспечивается специальным механизмом, в котором обобщенные образы-представления направлены на видоизменение, преобразование уже имеющихся в арсенале личности образов и создание новых образов, которые отличаются от исходных. Также художественный образ опредмечивает художественное мышление личности и является основной формой его существования.

4. Структурный подход позволяет определить особенности художественного мышления (ассоциативность, метафоричность и парадоксальность) и художественные операции (трансформация, персеверация, реинтеграция и мультипликация), которые обеспечивают эстетическое и художественно-образное познание мира.

5. Также необходимо заметить, что в рамках функционального подхода включенность всех психических процессов личности в конструирование художественного образа определяется межфункциональными связями, обусловленными созданием и оперированием этим образом.

6. Кроме того, участвуя в художественном процессе отображения картины мира, воображение как комбинационно-ассоциативный процесс, а также образная память и интуиция являются связующим звеном от восприятия как функционирующего аналитического и эмоционального процесса к художественному мышлению как

специфическому аналитико-синтетическому и обобщающему процессу создания художественного образа.

7. В рамках субъектно-деятельностного подхода можно выделить художественную деятельность как особый вид деятельности, направленный на художественное освоение действительности, в основном, через художественное мышление.

8. В рамках представленных оснований необходимо также заметить, что на разных возрастных этапах меняется представление о сущности художественного мышления: а) в процессе освоения художественной деятельности; б) в процессе смены ведущих типов мышления.

9. В подростковом возрасте можно выделить сочетание чувственного и рационального содержания при воспроизведении и восприятии художественных образов, что обеспечивает целостность восприятия художественного образа. Происходит переход от детского творчества к подростковому, что при слабом уровне владения средствами художественной выразительности сопровождается снижением творческой активности. Установлено, что полноценное освоение художественно-эстетического компонента образования позволяет гармонизировать данный аспект развития художественного мышления у подростков.

8. В юношеском возрасте, так как мышление приобретает личностный эмоциональный характер (что связано с обобщением представлений о своей индивидуальности), возрастает активность художественного мышления, которая при соответствующей поддержке образовательных программ художественного профиля формирует предпосылки для дальнейшего профессионального самоопределения личности в художественно-творческой деятельности.

Не менее важным компонентом развития креативной и интеллектуальной среды является развитие эмоционального интеллекта и эмоциональной культуры личности. Эмоциональная культура предполагает, прежде всего, эмоциональную грамотность и эмоциональную компетентность личности.

Высокий уровень эмоциональной культуры личности обеспечивается целостным формированием и развитием многих компонентов, таких как: социокультурный, поведенческий, эмоциональный, мотивационный, этический или нравственный, находящие свое выражение в структурных элементах личности, которые предполагают: 1) опору на собственные нравственные принципы личности при выборе эмоций; 2) соответствие эмоций человека требованиям, предъявляемым им по отношению к себе; 3) соответствие эмоционального реагирования возрастным особенностям личности; 4) соответствие эмоциональной реакции личности социокультурным нормам; 5) осознанность человеком эмоционального реагирования.

Также необходимо выделить эмоциональный интеллект, представляющий систему качеств личности, которая необходима для развития креативности личности, а также креативной и интеллектуальной среды в целом, Эмоциональный интеллект включает: понимание личностью своих эмоций, знания, умения и навыки контролировать свои эмоции, способность к самомотивации, умение распознавать чужие эмоциональные реакции и состояния, и, в итоге, гармонично выстраивать отношения с окружающими людьми.

Согласно представлениям Сэловея и Мейера, эмоциональный интеллект личности представляет соединение навыков как точность оценки и выражения эмоций, использование эмоций в мыслительной деятельности и понимание эмоций.

Расширение круга эмоциогенных ситуаций, в которых личность комфортно существует, способствует общекультурному, интеллектуальному и творческому развитию личности. Замечено, что чем выше культурный уровень человека, тем большую сдержанность в проявлении эмоций наблюдают окружающие в общении с ним. И наоборот, неуправляемые и бурные вспышки эмоций, или аффекты, связаны, как правило, с ограниченностью сфер проявления эмоций личности, что чаще всего характерно для

людей, обладающих низким уровнем общей культуры. Учитывая вышесказанное, мы приходим к выводу, что искусство играет важную роль в формировании и регуляции человеческой эмоциональности. Обогащая свой внутренний мир эстетическими переживаниями, человек утрачивает зависимость от неуправляемых и всепоглощающих эмоций, связанных с его прагматическими интересами.

Средствами искусства человек может не только выразить себя, но и больше узнать о себе и о других людях. Строя отношения с людьми, владеющими языком звуков, красок, движений, то есть языком несловесного общения, личность получает новый опыт, который может внести в свою жизнь, облегчая свое общение с другими людьми.

Эстетическая и художественная культура являются, в контексте данной работы, важнейшими составляющими целостной и гармоничной личности. От их наличия и степени развития в человеке зависит его интеллектуальный уровень развития, интеллигентность, творческая направленность устремлений и деятельности, коммуникативное отношение к миру и другим людям. Внутренним механизмом эстетической культуры личности выступает функционирование эстетического сознания личности, направленность которого выражается в системе эстетических отношений к разнообразным объектам среды через механизм восприятия, переживания, оценки, вкуса, идеала, взгляда, суждения. Кроме того, искусство всегда отражает и определяет некий стандарт личности, принятый в определенной культуре.

Основными механизмами креативного развития личности учащихся в творческой деятельности здесь выделяются: 1) регулярное получение опыта художественно-творческой деятельности; 2) активизация поиска новых идей; 3) получение опыта самостоятельного накопления сведений и способов о художественно-творческой деятельности; 4) отказ личности от опыта репродуктивных действий в освоении художественной деятельности; 5) установка на проблемность восприятия окружающего мира; 6) отсутствие образца регламентированного поведения в художественно-творческой деятельности; 7) социальное подкрепление творческого поведения учащихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бережная М.С., Бутов А.Ю., Никитин О.Д., Фузейникова И.Н., Криницына А.В., Лиханова Е.Н. Психолого-педагогические механизмы креативного развития личности в художественной деятельности. Монография для работников системы профессионального образования// Общ. ред. Бережная М.С. – М.: ИХО РАО, Бережная М.С., 2013
2. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М., Классика-XXI, 2011.
3. Школяр Л. В. Художественное образование в России: проблемы и перспективы//Л. В. Школяр // Педагогика искусства как новое направление гуманитарного знания. – М.: ИХО РАО, 2007.