

Творческая самореализация студентов ВУЗов в художественно-творческой деятельности

Период обучения в вузе является наиболее важным для человека в плане происходящего в это время личностного роста, реального становления его как личности. Этот период, являющийся началом взросления, характеризуется одновременным протеканием ряда специфических процессов, обусловленных как особенностями учебной деятельности, так и социокультурной среды. Современная образовательная гуманистическая парадигма нацеливает ВУЗы на развитие личностного, ценностного, культурологического потенциала студентов, где особое значение при этом приобретает их учебно-исследовательская, творческая деятельность.

В современной ситуации развития высшей школы стал преобладать ценностный подход, связанный с гуманистической парадигмой образования, для которой характерны такие принципы, как равенство, диалогизм, сосуществование, свобода, соразвитие, единство и принятие. Гуманистическая парадигма развития, саморазвития и самореализации личности (В.И.Вернадский, Ш.А.Амонашвили, С.Т.Шацкий) теоретически определяет три основных направления педагогической деятельности: обеспечение внутренних условий (установок, потребностей, способностей) через механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания, физической и психологической защиты; создание благоприятных внешних условий для психического и физического существования и развития учащегося; организация специфической микросоциальной среды, способствующей адаптации учащегося к реальной социокультурной ситуации. Реализация гуманитарной парадигмы в образовании предполагает обращение к культурным, общецивилизационным ценностям, ценностям трансцендентного характера и воспроизводство их в новых поколениях (В.И.Вернадский, Б.П.Юсов, Н.С.Розов).

Одной из важных проблем, стоящих перед современным образованием и системой воспитания является трудность помощи каждому учащемуся реализовать весь свой творческий потенциал. Причин может быть множество: это и та среда в которой родился и вырос ребенок, его родители, родственники, окружение; это и стиль воспитания, принятый в семье, который был перенят родителями ребенка еще от своих родителей и т. д.; это и те жизненные обстоятельства, травмы, сильные эмоциональные переживания, которые возможно заблокировали ту или иную направленность личности, привили различные психологические комплексы, которые мешают полноценному развитию и самореализации личности, а также множество других причин. Становление творческой индивидуальности является важным условием дальнейшего полноценного развития личности. Человек, обладающий постоянным и осознанным интересом к творчеству, умением реализовать свои творческие возможности, более успешно адаптируется к изменяющимся условиям и требованиям жизни, легче создает свой индивидуальный стиль деятельности, более способен к самосовершенствованию и самовоспитанию.

Наиболее важным личностным качеством, необходимым для полноценной творческой самореализации является креативность. Креативность, как присущий человеку потенциал, связанный с личностью, зависящий от нее и проявляемый в мышлении и деятельности, приводит

к появлению нового, новаторского продукта, что для многих специализаций является важной составляющей личностного и профессионального роста самого специалиста. Следовательно, одной из задач становления будущего специалиста является развитие творческого сознания. Творческое сознание, являясь сферой нестандартного, определяется как сознание, включающее в себя цели, мотивы, ориентации, психологические установки, направленные на осуществление структурной, функциональной, институциональной, нормативной, культурной, социальной и т. д. трансформации того или иного объекта.

Образование, направленное на развитие творчества обучающихся, должно предусматривать:

- открытость всей системы;
- гибкость организации;
- общее творческое отношение и 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 (Urban K.K. & Jellen H.G., 1996) творческого поведения каждой личности в рамках поощрительно-диагностического подхода;
- планирование и реализацию больших, более длительных междисциплинарных проектов, в которых все участники смогут действительно идентифицироваться со своей будущей профессией, принять и разделить общее решение проблем, приводящее к видимым результатам, значимым для жизни каждого человека, участвующего в проекте.

В результате, в процессе собственной саморазвивающей активности личности и ее целенаправленного воспитания происходит актуализация доселе эскизных, заданных природой, тенденций, их развертывание, закрепление в активной структуре личности, и конкретизация в реалиях жизненных ситуаций, то есть перевод на конкретно-предметный язык жизни и язык внутренних и окружающих сред развития. Усиливается и становится более устойчивым их звучание в общей системе мотивации дальнейшего развития личности. Культурные тенденции в своем развитии и упроченном виде составляют общую культуру жизнедеятельности личности. Она позволяет достаточно целостно учитывать требования внутреннего и внешнего мира и оперативно находить природно- и социально- приемлемые, одобряемые природой, обществом и культурой, способы действия в различных ситуациях.

Поскольку художественно-творческая деятельность изначально формирует личностные и социальные качества человека, а также культурные образцы, существующие в обществе, то представляется наиболее целесообразным использование именно механизмов воздействия художественно-творческой деятельности, как средства творческой самореализации учащихся. Использование возможностей искусства и художественно-творческой деятельности содействует обучению жизненным навыкам и развитию качеств личности, необходимых для ее дальнейшей социокультурной адаптации: креативности, успешности, развития свободы, ответственности и толерантности личности, честного самопроявления, способности к новизне, личностной идентичности, пространственному пониманию собственного тела и др. Результатом такого процесса социокультурной адаптации является целостная личность.

Являясь специфической формой культуры, явления искусства определяются не только «художественными» законами, индивидуально-психологическими особенностями творчества, но и социокультурными требованиями эпохи. Актуализация роли искусства в современном образовании связана, прежде всего, с поиском наиболее эффективных форм и методов в формирующейся новой парадигме образования. Искусство, в описываемом в данном исследовании, контексте выступает, прежде всего, как способ адаптации, которое учит творческому восприятию мира, помогает понять человеку его место в окружающем мире. Также в данной связи искусство рассматривается как социокультурное явление, поскольку несет в себе ценности, нормы, эстетические идеалы и представления о мире, существующие в данном обществе и в данной культуре. На современном этапе развития общества, решающую роль в формировании нового стандарта личности, более чем в другие времена, играет художественное творчество, поскольку появились массовые общедоступные формы искусства, такие как кино или то творчество, которое предоставляется услугами интернета. Если человек не обладает определенной зрелостью восприятия, устоявшимся мировоззрением, некоторой степенью собственной свободы, творческим подходом к решению сложных ситуаций, то ему трудно противостоять сложившейся в обществе идеологии. Он пойдет в своем развитии по стандартному проторенному пути.

Эффективность применения искусства в контексте психолого-педагогической практики основывается на том, что этот метод позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать и выражать их на символическом уровне. По мнению М.М.Бахтина «наиболее стабильные и одновременно наиболее эмоциональные элементы - это символы; они относятся к форме, а не к содержанию» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С.409). Символ связывает через аналогию явления и феномены мира, проявляя в них не случайные совпадения, а общее сущностное начало, тем самым придавая миру смысл и единство.

Примерная структура процесса художественно-творческой деятельности в ВУЗе нехудожественной направленности, представленная на рис. 1, включает в себя учебную, воспитательную и культурно-досуговую. Учебная деятельность обеспечивает преподавание культурологических дисциплин, истории искусств и психологии художественного творчества, проведения творческих мастерских, а также проведение тренинговых программ на основе артпедагогических технологий. Воспитательная деятельность направлена на обеспечение психолого-педагогической, здоровьесберегающей, адаптационной и профилактической функций художественно-творческой деятельности.

Культурно-досуговая деятельность охватывает художественно-творческие конкурсы и фестивали, краеведческую и туристическую деятельность, социокультурные проекты, традиционные студенческие праздники и вечера. Основные составляющие художественно-творческой деятельности формируются на базе культурного центра, включающего в себя литературное объединение, библиотеку, художественные студии, музей, студенческий театр, кинотеатр и т.д.

Организирующим аспектом образования в ВУЗе в рамках данного подхода является его способность обеспечить органичность и целостность личности путем постоянного гармоничного взаимодействия образования, культуры и общества, а искусство выступает в качестве оптимизирующего способа приобщения к иному человеческому опыту, а также как своеобразная форма коммуникации и межкультурного диалога.

Игровая деятельность занимает достаточно большое место в общей структуре учебной деятельности ВУЗа. Исследование феномена игры в единстве ее социокультурного и

педагогического аспектов приобретает сегодня особую актуальность по целому ряду причин. Во-первых, в философии разработана стержневая концепция игры, выходящая на уровень ее осознания как способа бытия человека, средства постижения окружающего мира, однако не рассмотрены аксиологические основания игры и, как следствие, не раскрыта этнокультурная ценность игрового феномена. Во-вторых, в педагогической науке феномен игры рассматривается как способ организации воспитания и обучения, как компонент педагогической культуры, но не раскрыты формы и способы оптимизации игровой деятельности современного поколения молодежи. В-третьих, в психологии игра рассматривается как средство активизации психических процессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни, но из поля зрения исследователей выпала проблема изучения социальной эмоции, сопровождающей игровой феномен. В-четвертых, из поля зрения исследователей обучающей игры выпадают тенденции, сопровождающие современную игру учащихся, такие как социальное отчуждение, виртуализация сознания человека, гедонизация, индивидуализация, эгоизация игрового процесса, «варваризация» игровой культуры.

В своих исследованиях М.Бахтин касается вопроса о соотношении игры и жизни (т.е. поступков человека в действительной жизни). Бывает, что человек пытается жить так, будто разыгрывает выбранную роль (образ "героя"). Такая "игра в жизнь" возможна потому, что мы умеем посмотреть на себя как бы глазами "другого". При этом человек превращается то в "автора", то в "героя" своих поступков. Иоганн Хёйзинга продемонстрировал, что разные сферы человеческой культуры (искусство, философия, наука, политика, юриспруденция, военное дело и др.) тесно связаны с игровыми формами.

В учебном процессе можно выделить деловые, имитационные, операционные игры, исполнение ролей, «деловой театр», психодраму и социодраму, а также тренинги, которые могут включать в себя все игровые методы одновременно.

В данном контексте наиболее эффективными оказываются технологии артпедагогики, которые одновременно несут педагогическую, здоровьесберегающую и адаптивную функции. Методы психической саморегуляции, подкреплённые музыкальными, пластическими и художественными средствами, позволяют формировать гармонично развитую личность, способную к непрерывному росту, к осознанию происходящих в себе и вокруг процессов. Можно, также, предположить, что воспитание и лечение искусством появилось тогда же, когда и само искусство. Во все времена и у всех народов в качестве средств воспитания, а также исцеления различных болезней и состояний использовались музыка, пение, танец, рисование, скульптура, театр и ритуалы, мистерии и многое другое. Для многих людей народное творчество (рукоделие и ремесло) до сих пор является фактором сохранения душевного равновесия и здоровья. Здесь искусство рассматривается как социокультурное явление, которое несет в себе ценности, нормы и представления о мире, существующие в данном обществе и в данной культуре, несет в себе определенные эстетические идеалы. Арттерапевтические технологии предоставляют возможность человеку постичь полноту социального творчества. Социальное творчество можно охарактеризовать следующими составляющими: это, повышенная активность в поиске решений из проблемных ситуаций, постоянное повышение компетентности, высокий уровень прочности здоровья (стрессоустойчивостью, низкой утомляемостью, адекватной самооценкой, отсутствием чувства страха и т.д.); высокая степень зрелости, возможность пребывания в состоянии здесь-и-теперь; мотивация достижения результата, широкий диапазон приемлемых для личности способов решения проблемных ситуаций (отсутствие ощущения «тупика»).

Особенно зарекомендовали себя технологии, интегрирующие в себе различные подходы в артпедагогике: элементы театрально-педагогических технологий, работа со сказкой, рисунком и танцем, использование музыкальных произведений, медиапедагогика и экранное искусство и т.д. Такой подход дает возможность наиболее полно раскрыть все потенциальные возможности личности, так как задействует одновременно визуальную, аудиальную и кинестетическую системы. Также, каждый элемент артпедагогики дополняет друг друга содержательно и делает образовательный процесс более эмоционально, эстетически и художественно насыщенным. Следует также заметить, что подобная форма работы дает больше возможностей для импровизации и творческого самовыражения, вносит постоянный элемент новизны.

Содержание художественно-творческой деятельности в ВУЗе нехудожественного профиля, как системы воспитания и творческого развития студентов представлено на рис. 2. Культура художественно-творческой деятельности учащихся реализуется на трех уровнях: личностно-ценностном; культуры; социокоммуникативном.

Целями высшего образования в данном контексте являются приобщение человека к культуре общества, эффективная социализация и адаптация, становление человеческой личности учащихся, готовым к индивидуальным усилиям, собственным к гуманистически ориентированным решениям, обладающим профессиональной и социальной компетентностью и ответственностью, а также уважению культурных традиций других национальностей и творческой самореализации. Обращение к гуманитарному знанию и художественному творчеству в здесь рассматривается как один из важных методологических источников обоснования целей педагогического процесса, где эстетическая и художественная культура являются важнейшими составляющими целостной личности. От их наличия и степени развития в человеке зависит его интеллигентность, творческая направленность устремлений и деятельности, коммуникативное отношение к миру и другим людям. С уровнем эстетической культуры связываются возможности адекватной ориентации личности в многообразной системе эстетических и художественных ценностей, соответствующей мотивации ее эстетической позиции по отношению к ним, зависящей в свою очередь от таких характеристик, как развитость образного мышления, сформированность навыков анализа эстетических и художественных явлений в их структурной данности, в единстве внешних и внутренних параметров.