

К. Я. Янушкевич

Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика, Минск

Е. И. Бараева

Республиканский институт высшей школы, Минск

K. Yanushkevich

I. Akhremchik Gymnasium-College of Arts, Minsk

Y. Baraeva

National Institute for Higher Education, Minsk

УДК 159.9

ПРОБЛЕМА КРЕАТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE PROBLEM OF PERSONAL CREATIVITY IN ARTISTIC PROFESSIONS: A PSYCHOLOGICAL ASPECT

В статье раскрывается проблема креативности личности в сфере искусства. Рассмотрены подходы в изучении креативности как процесса и результата, характеристики творческого мышления. Особый акцент сделан на описании психологического портрета личности художника, трудностях его профессиональной самоактуализации. Приводятся результаты изучения представлений преподавателей о направлениях оптимизации педагогической деятельности с обучающимися с художественной направленностью.

Ключевые слова: креативность личности; творческая деятельность; самоактуализация; творческое мышление; художественная одаренность; психологический портрет одаренной личности; профессиональная деятельность.

The article deals with the issue of a person's creativity in the artistic sphere. Approaches to studying creativity as a process and a result, as well as aspects of creative reasoning, are taken into account. The psychological profile of the artist's personality and the challenges he faces in realizing his career potential are described in detail. The findings of a survey of teachers' suggestions for optimizing pedagogical activity with students in artistic fields are provided.

Keywords: personal creativity; artistic ability; self-actualization; creative thinking; artistic talent; psychological portrait of a gifted individual; professional activity.

Научный интерес в изучении креативности представляется исследователям важным в силу осознания ее как фактора развития человечества, его тотального выживания. Креативность, по утверждению А. Маслоу, является важным вопросом национальной политики, поскольку творчество как ценность на уровне личности способствует ее росту, самоактуализации, а на государственном уровне обеспечивает развитие общества, его движение вперед.

Активное научное изучение вопросов формирования творческой личности начинается в первые десятилетия XX в. В это время в художественной деятельности происходит бурное развитие многочисленных стилей и направлений, которые начинают быстро сменять и дополнять друг друга, так называемые «измы» (символизм, синтетизм, модернизм, фовизм, супрематизм, кубизм и т. д.), появляются научные работы и исследования по теме творчества и креативной личности.

Пик изучения проблемы творчества приходится на середину и вторую половину XX в. – время бурного развития абстрактного экспрессионизма, экзистенциализма, кинетизма, оп- и поп-арта, концептуализма. На первый план выходит не анализ продуктов искусства в чистом виде, а именно мышление вместе с креативом художника.

В настоящее время термин «творчество» понимается достаточно широко: как феномен развития, обновления, потенциал будущей адаптации (А. И. Субетто), специфическая активность человека по преодолению отчуждения от природы (В. М. Вильчек), как механизм развития (Я. А. Пономарев).

Творчество – деятельность человека, созидаящая новые материальные и духовные ценности, обладающие общественной значимостью. Творческий процесс может рассматриваться через реорганизацию имеющегося опыта по формированию на его основе новых комбинаций. Я. А. Пономарев, предлагая целостную концепцию творчества как психического процесса, выделяет креативность как один из аспектов творческого потенциала личности. Подобные точки зрения высказывают М. Боден (индивидуально-личностная и историческая креативность), Е. Пикард (индивидуально личностная и общественная креативность) [1].

По мнению М. В. Нешумаева, процесс развития креативности заканчивается отрицанием подражательной продукции и нейтральным отношением к бывшему идеалу [2]. Из этого следует, что творец-художник должен сделать выбор, покидая мастерскую своего учителя: оставаться подражать или переходить к своему индивидуальному и оригинальному стилю деятельности. То есть творчество рассматривается как построение новых возможностей для культуры в целом, креативность же определяется отношением непосредственно к субъекту, а также как потенциал, внутренний ресурс человека. Креативность – способность человека порождать необычные идеи, находить оригинальные решения, отклоняющиеся от традиционных схем мышления. Творчество – способность находить новые решения проблемы, подчеркивая индивидуальность [3].

Распространенным среди исследователей является рассмотрение креативности в четырех основных аспектах: креативный процесс, креативный продукт, креативная личность и креативная среда. Причем данные подходы используются как комплексно, так и в отдельности [4].

Существует несколько направлений в теории творчества и творческой личности: психоаналитическая (З. Фрейда), когнитивная (Дж. Келли), теория творчества в гештальт-психологии, гуманистические теории (К. Роджерса и А. Маслоу), творческая теория Д. Б. Богоявленской, теория развития творческой личности (Г. С. Альтшуллера) и т. д.

Творчество и его продукт – произведение искусства – влияют на эмоционально-волевую сферу, на познавательные психические процессы, определяют особенности психологического прогресса личности.

В психологии рассматриваются три теоретические концепции влияния искусства на человека. Первое – это восприятие искусства. Второе – это чувство, которое вызывает творческий акт, его эмоциональная составляющая. Третье – это воображение или фантазия.

По мнению Л. С. Выготского, искусство основано на единстве чувства и фантазии. Но сама эстетическая реакция возникает именно в процессе восприятия произведения искусства, которая получила условное название «катарсис» – духовное очищение и разрядка, происходящие в процессе сопереживания. Психологический механизм катарсиса детально исследован и описан Л. С. Выготским в его работе «Психология искусства». «...для того и другого необходим еще и творческий акт преодоления этого чувства, его разрешения, победы над ним...» [5, с. 385].

Так, художники стиля «сюрреализм» (С. Дали, Р. Маргритт, А. Массон, Х. Миро, М. Эрнст, Дж. Де Кирико, М. Мартинс и др.), на которых оказал сильное влияние психоанализ, пытались проникнуть в своих работах в подавленный мир бессознательного и высвободить культуру от логики и рассудка. Человек тянется к произведениям искусства по причине того, что одной из функций творчества является компенсация. Благодаря этой функции есть возможность переживать множество эмоций, быть участником великих событий прошлого, ощущать себя естественной частью культуры.

В соответствии с чем проблемой становится не выполняемое индивидом задание, а его эмоциональное отношение к нему. Творческая личность пропускает через себя многие социальные аспекты. Возможно, именно поэтому в творчестве многих художников одними из лучших работ являются сюжеты, где автор всецело погружался в проблематику вопроса, в остро социальный или политический контекст. В этих работах художники выходят за границы собственного разума, отдаваясь полностью чувствам и переживаниям. Данную теорию можно видеть на примере стилей романтизма и реализма: в серии работ портретов пациентов клиники Сальпетриер (1822–1823), «Плот Медузы» (1818–1819) Т. Жерико; «Резня на Хиосе» (1824) и «Свобода на баррикадах» (1830) Э. Делакруа; «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 г.» (1814) Ф. де Гойи; «Анжелюс» (1857–1859) Ж. Милле; «Бурлаки на Волге» (1870–1873) И. Репина; «Эмигранты» (1902) и «Земля» (1898) Ф. Рушица и др.

Если рассматривать многочисленные примеры художественной культуры, то большинство из них основано на отрицательных эмоциях, но в то же время через творчество идет преодоление негативного состояния и отношения самого творца, тем самым происходит освобождение от негативных переживаний и обретение надежды. При восприятии произведений искусства эмоции становятся личными, но при этом не теряют социального смысла. Так, в художественной работе Ж. Л. Давида «Смерть Марата» (1793) автор сразу же после убийства Жан-Поля Марата пишет картину, изображая убитого в позе Христа и переносит тем самым свою личную утрату друга и общественного деятеля в социальный контекст послереволюционной Франции. В данной картине задействована именно конструктивно-логическая идея.

Творческая деятельность требует от человека особых способностей и личностных качеств. В первую очередь эти способности связаны с когнитивной сферой, в частности с мышлением. Благодаря исследованиям Дж. Гилфорда, а также Э. де Боно, Г. Альтшуллера, С. Медника, Т. Бьюзена, Я. А. Пономарева и др., были определены такие характеристики творческого мышления, как образность, ассоциативность, беглость, гибкость, оригинальность [6].

В отличие от конвергентного мышления, ориентированного на однозначное и единственно верное решение, важнейшим интеллектуальным компонентом творчества является преобладание дивергентного мышления, которое предполагает множество одинаково правильных и равноправных ответов. С точки зрения Дж. Гилфорда, дивергентность – главный признак творческого мышления. Основные его факторы – беглость (способность к генерированию большого числа идей), гибкость (способность продуцировать разнообразные идеи), оригинальность (способностью генерировать нестандартные идеи), разработанность (способность усовершенствовать объект, добавляя детали), способность к обнаружению и решению проблемы.

В истории искусства можно наблюдать за набросками мастеров, которые находились в поисках наиболее сильного художественного воздействия, меняя композицию, тональность и ритм работы для выражения идеальной формы и тем самым проходили процесс диссоциации. Данную особенность можно наблюдать в серии литографических работ «Бык» (1946) П. Пикассо, где каждая новая литография является последовательным упрощением художественной формы, изменением деталей и минимализацией формы. Так, из первоначального реалистического наброска художник рисует абстрактный и лаконичный образ, выполненный всего несколькими линиями.

В исследованиях личностных особенностей людей, проявивших себя творчески, выделяют несколько подходов. Так, К. Мартиндэйл утверждает, что креативность является скорее генеральной чертой личности, а не множеством взаимосвязанных между собой личностных черт.

Другой подход связан с попытками исследователей определить некоторое множество личностных характеристик креативных людей. Например, М. Чихуентмихалин отмечает, что креативные личности содержат в себе одновременно на первый взгляд взаимоисключающие особенности: большую физическую энергию, но в то же время часто испытывают необходимость в покое и отдыхе; наивность и суровость; игривость и дисциплинированность; ответственность и безответственность; сочетание реальных представлений и фантазии; особенности поведения, характерные для экстравертов и интровертов; скромность и гордость; избегание стереотипов в реализации половых ролей; бунтарский дух и консерватизм; страсть к своей работе; переживание страданий и боли как результат открытости и чувствительности [7, с. 102].

Т. Амабайл и М. Коллинз приводят следующий перечень черт креативных личностей: самодисциплина в работе, способность отсрочить удовольствие, персеверативность в ситуациях фрустрации, независимость суждений, терпимость к неопределенности, высокая степень автономности, отсутствие половых стереотипов, интернальный локус контроля, склонность к риску, высокий уровень самоинициативы и стремление выполнить задание наилучшим образом. Так, Микеланджело четыре года (1508–1512) расписывал Сикстинскую капеллу площадью 40 на 13 метров. Альфонс Муха создал серию «Славянская эпопея» (1912–1928), которая состоит из 20 полотен, каждая размером 6 на 8 метров.

Проявление высших способностей в сфере искусства нередко связывают с психическими расстройствами [8].

Исследователи обнаруживают высокую силу Я у креативных личностей: в науке и искусстве (Р. Кеттелл), в литературе и архитектуре (Ф. Баррон). На силу Я креативной личности указывают также Х. Гоу и Г. Айзенк. Последний отмечает, что высокая сила Я коррелирует с высоким уровнем психопатологии, а высокая самоактуализация – с низким. Люди с низкими уровнями силы Я и психопатологии являются некреативными [9].

Историк и этнограф Л. Н. Гумилев в своих работах вводит термин «пассионарность» (аффект, страсть), под которым понимает «импульс» внеземного происхождения. В целом же психическое здоровье является важнейшим и необходимым условием для творчества личности. Нервные срывы, патологические состояния, скорее, являются следствием напряженной творческой деятельности, жизненных трудностей и непризнания [10].

Юношеский возраст является благоприятным периодом для развития творчества как устойчивой характеристики личности. Именно в это время развитие творческой деятельности выступает и как способность к самоизменению, самовыражению. Ряд когнитивных изменений, становление самосознания и стремление к самопознанию в юношеском возрасте стимулируют и активизируют проявление творческих способностей.

Одним из дискуссионных является вопрос о природе творческих способностей, их врожденном или социальном характере, в том числе о зависимости от характера и структуры деятельности. Нельзя не обращать внимание на тот факт, что влияние среды может быть настолько негативным (от черепно-мозговых травм до негативных психолого-педагогических воздействий), что при определенном стечении обстоятельств может блокировать созревание. Поэтому целесообразно говорить о некотором минимуме позитивных средовых влияний, и чем этот минимум выше, тем больше возможностей для реализации креативности личности в продуктах творчества [11].

Так, установлено, что занятия каким-либо видом художественного творчества повышает продуктивность мышления и в других областях, в частности, способствует увеличению числа технических изобретений. Например, художественная и техническая направленность Леонардо да Винчи, изобретение литографии Рембрандтом.

Развитию творческого мышления обучающихся будет способствовать овладение ими умениями словесно описывать способы решения задач, рассказывать о приемах работы, называть основные элементы изображения – композиция, ритм, колорит и т. д.

Важнейшей задачей образования в сфере искусства является совершенствование специальной профессиональной подготовки преподавателя к работе с обучающимися с художественной направленностью. Существующая потребность в такой подготовке была подтверждена группой специалистов, выполнивших в настоящем исследовании функцию оценки ситуации в сфере деятельности с обучающимися с художественной направленностью.

Экспертам предлагалась анкета, включающая ряд направлений и условий оптимизации педагогической деятельности педагога с обучающимися с художественной направленностью. Необходимо было оценить степень важности предлагаемых путей. Всего в анкетном опросе приняли участие 30 педагогов.

Анализ результатов экспертизы показал важность следующих направлений: внедрение методик выявления обучающихся с художественной одаренностью; разработка и внедрение методик стимулирования и развития художественной одаренности личности; повышение компетентности педагогов по вопросам психологии и педагогики одаренности в творческих видах деятельности; создание специальной материальной базы, необходимой в работе с одаренными обучающимися; дополнительное обучение педагогов в направлении развития профессионально важных качеств.

Описывая особенности психологического портрета обучающихся с художественной направленностью, преподаватели особо отметили эгоцентризм, конфликтность, завышенную самооценку, повышенную тревожность, уязвимость, перфекционизм. К основным трудностям в обучении педагоги отнесли «сложность устанавливать контакт», «нелегко найти ин-

дивидуальный подход», «сложно убедить в существовании других альтернативных точек зрения».

Как видим, в целом преподаватели отражают в профессиональном самосознании как особенности психологического портрета художественно одаренной личности, так и специфику педагогической деятельности с обучающимися с художественной направленностью, при этом рефлексировав необходимость специальной подготовки в направлении повышения профессиональной компетентности в решении образовательных задач с учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся.

Список использованных источников

1. *Старченко, М. Г.* Мозговая организация вербального творческого мышления: дис. ... д-ра биол. наук: 03.03.01 / М. Г. Старченко; РАН. – СПб., 2018. – 336 с.
2. *Нешумаев, М. В.* Учебно-профессиональные задачи как фактор развития автономности личности старшеклассников: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / М. В. Нешумаев. – Комсомольск-на-Амуре, 2019. – 194 с.
3. *Ильин, Е. П.* Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 448 с.
4. *Меерович, М. И.* Технология творческого мышления / М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2022. – 506 с.
5. *Выготский, Л. С.* Психология искусства. / Л. С. Выготский. – СПб.: Азбука, 2021. – 448 с.
6. *Шестова, М. А.* Эмоциональная креативность в личностной регуляции принятия решений: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / М. А. Шестова. – М.: МГУ, 2022. – 246 с.
7. *Дорфман, Л. Я.* Основные направления исследований креативности в науке и искусстве / Л. Я. Дорфман, Г. В. Ковалёва // Вопросы психологии. – 1999. – № 2. – С. 101–106.
8. *Ушаков, Д. В.* Творчество и «дарвиновский» способ его описания / Д. В. Ушаков // Психологический журнал. – 2000. – Т. 21, № 3. – С. 104–111.
9. *Дорфман, Л. Я.* Полиmodalность Я и креативность мышления // Л. Я. Дорфман, Г. В. Ковалева // Творчество в искусстве – искусство творчества / под ред. Л. Я. Дорфмана. – М.: Наука: Смысл, 2000. – С. 215–241.
10. *Шувалов, А. В.* Безумные грани таланта / А. В. Шувалов. – М.: Abbott, 2013. – 71 с.
11. *Хайрова, З. Р.* Психологические особенности самореализации одаренных подростков: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / З. Р. Хайрова. – М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2020. – 221 с.

(Дата подачи: 28.02.2023 г.)