

УДК 37.013.2.159.923.2

Картавцева О.Д.

ТЕХНОЛОГИИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ СУЩНОСТНЫХ СИЛ ЛИЧНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ

Ключевые слова: сущностные силы личности, технологии самореализации сущностных сил личности, личностно ориентированная технология, плодотворная технология.

Технологии отличаются от методик тем, что включают в учебный процесс ученика как равноправного субъекта наряду с учителем и являются способом осуществления образовательной и воспитательной деятельности.

Технология самореализации сущностных сил личности в творчестве является личностно ориентированной технологией, в которой главной целью является развитие личности студента, а показателем ее эффективности – прогресс личности: развитость, раскрепощение собственного Я, самопознание, самоопределение, самостоятельность, самореализация. Основным критерий данной технологии – удовлетворение запросов личности. создание условий для самореализации. Технологию самореализации сил-способностей в творчестве также можно назвать продуктивной, или плодотворной технологией, так как ее целью является развитие плодотворной деятельности студентов. Технологии осуществляются путем реализации принципов: взаимного раскрытия Я педагога и Я студента, признания индивидуальности личности, индивидуализации, достижения позитивной открытости и др.

В современной педагогике под высшим Я личности понимается ее «божественная сущность» и подчеркивается, что сущностный потенциал человека неисчерпаем [1, с. 18]. Принцип *взаимного раскрытия Я педагога и Я студента* является принципом гуманистической педагогической технологии. В реализации данного принципа Я педагога и Я студента, их отношения составляют единый педагогический мир, в котором комфортно и интересно, а у преподавателя, уважающего студентов и видящего в них только хорошее, всегда есть причина для гордости. Принцип *признания индивидуальности личности* строится на учете

ее психологических особенностей: характера, темперамента, эмоциональной структуры, состояния в момент взаимодействия с педагогом. Позиция «принять, понять и поощрить» раскрывает суть данного принципа. Чтобы его осуществить, преподаватель должен обладать педагогической культурой и мастерством [4, с. 173–174].

Если рассматривать процесс творческой самореализации студентов в учебном процессе с позиций педагогических технологий взаимодействия преподавателя и студентов, то в ней на первый план выступают *принцип индивидуализации* и *принцип достижения позитивной открытости* по отношению к студентам, своей личности, анализу любого акта взаимодействия. Позитивная открытость реализуется через такие условия, как обращенность к своему истинному Я; умение принимать других такими, какие они есть; способность педагога следовать за естественным ходом жизни. Принцип индивидуализации признает уникальность и единственность каждого из субъектов взаимодействия. Основу субъект-субъектного взаимодействия педагога и обучаемых составляет позиция благожелательности, эмоциональная устойчивость, уверенность в себе, позитивная открытость, толерантность к чужому мнению и другому человеку, способность расширять границы субъективной свободы [4, с. 178].

В традиционных исследованиях психические процессы – восприятие, мышление и творческая деятельность – рассматриваются как познавательные процессы, но они также являются и процессами межличностных отношений учителя и ученика. Точнее, процессами взаимодействия сил двух личностей. Педагогическая поддержка – не что иное, как поддержка учителем ученика своей силой. Личности

нужна личность. Развитая способность-сила учителя пробуждает потенциально существующую способность-силу ученика, и та интенсивно развивается.

Так, по мнению приверженцев педагогики сотрудничества, настоящий успех в развитии человека обусловлен не взаимодействием с учениками, а реакцией на них со стороны учителя. «В зависимости от того, как учитель реагирует на эти взаимодействия, можно судить о Силе Личности, которая при этом передается его ученикам. Если в своих реакциях он руководствуется принципом гармонии, то его Сила Личности увеличивается в соответствии с естественными законами природы» [2, с. 102]. Основными методами в процессе самореализации сущностных сил личности в творчестве являются педагогическая поддержка и метод педагогических установок.

Технологии создаются с учетом принципа природосообразности, который сегодня характеризуется такими особенностями, как повышение интенсивности бытия и состояние сознания человека, для которого характерна определенная интенсификация процессов познания, чему в учебном процессе соответствует технология интенсивного обучения изобразительному искусству. Процесс самореализации сущностных сил в творчестве в образовательном процессе – это закладывание основ плодотворной деятельности, которая может стать основным образом жизни творческой личности.

В технологии интенсивного обучения изобразительной грамоте не только происходит активное овладение учащимися способами профессиональной деятельности, но и интенсифицируются процессы развития творческих способностей обучающихся: зрительное восприятие перестраивается с обычного на художественное, разви-

ваются чувство линии, чувство пропорций, чувство цвета, чувство тона, эстетический вкус и эстетические потребности, образные представления, зрительная память и др.

Основным средством интенсификации процесса обучения в этих технологиях является педагогическое рисование. В аспекте нашего исследования можно сказать, что педагогическое рисование представляет собой форму педагогической поддержки, где преподаватель использует свои силы-способности создавать изображения для поддержки потенциальных сил-способностей студентов. Педагогическая установка является побудителем к действию, и метод педагогических установок является одним из важных методов в интенсивном обучении изобразительной грамоте.

Процесс востребованности сил духа в аспекте развития сил-способностей можно представить в виде схемы: «дух – высшее Я – сознание – способности – восприятие – внимание».

И первое, с чем имеет дело преподаватель, – это внимание и восприятие студентов, от преподавателя зависит, насколько эти способности станут способностями-силами. Ему нужно создать условия для развития таких характеристик внимания и восприятия, как глубина, концентрация, объем. А. Маслоу дает такие характеристики восприятия: свежее восприятие, немотивированное, бескорыстное, неэгоистическое восприятие, присоединяя к ним признательность, благоговение, восхищение, осознание личности, и считает, что позитивные эмоции счастья, спокойствия, принятия, радости, благополучия связаны с повышенной работоспособностью к восприятию, научению, размышлению [3, с. 233–234]. Следует уточнить, что восприятие признательное, благодарное позволяет

принимать гораздо больше информации, чем обычное.

Способность пробуждать учеников к творчеству – важная педагогическая сила-способность учителя, если он имеет опыт плодотворной деятельности, если его личность соединена с высшим Я и является целостной и он видит божественное Я в каждом ученике, что дает ему возможность видеть в них потенциальные, конкретные, в том числе и врожденные способности, вдохновлять и пробуждать учеников, щедро отдавая им любовь, укрепляя в них веру в самих себя. В процессе сотворчества тонкие творческие силы преподавателя и учащихся взаимопроникают в ментальное пространство каждого и все участники учебного процесса встречаются на уровне высшего Я. Эти проникновенные отношения описываются в педагогике как метод вживания во внутренний мир другого, в котором происходит умножение и активизация творческих сил каждого.

Развитие сил-способностей также происходит по этапам, сущность которых зависит от степени практического участия преподавателя в творческой деятельности студентов. Важным этапом духовного развития при самореализации сил-способностей является развитие целостного восприятия, когда человек видит мир как целое; это развитие специального профессионального видения – «поставить глаз на цельность восприятия»: видеть все предметы природы не попеременно, а одновременно, все сразу, как бы в одной плоскости. Целостность восприятия как врожденная способность – явление редкое, и без нее невозможна грамотная деятельность в сфере изобразительного искусства. В современных научных исследованиях, в частности в материалах ноосферного образования, отмечается, что современное образо-

вание должно быть ориентировано на развитие целостного восприятия и мышления учащихся.

Развитие целостного восприятия студентов на занятиях изобразительным искусством является частью процесса общего развития личности каждого из них, конечная цель которого сводится к формированию целостного восприятия мира. Именно целостное восприятие мира и определяет целостность личности, ее жизнестойкость и реализацию. Метод обобщения является наиболее эффективным в развитии целостного восприятия в изобразительной деятельности – это обобщение формы, общий тон работы, общий цветовой строй изображения и др. Получая опыт плодотворной деятельности, студенты описывают связь с высшим Я как вдохновение, высокую работоспособность, ощущение присутствия силы и уверенности. Им нравится переживать «накал» силы духа, особый энергетический жар, особое горение, к которому необходимо адаптироваться. Студенты запоминают опыт идентичности и плодотворной активности, называют его необычным и приятным, стремятся запомнить его и возвращаются к нему сознательно, организуя самостоятельную творческую деятельность, развивая творческую устремленность, удовлетворяя потребность в реализации творческих сил. Как правило, они выполняют большое количество самостоятельных работ, нуждаются, ищут и находят поддержку у преподавателя, а также находят дополнительные источники сил и вдохновения, посещая художественные выставки и творческие мастерские, объединяясь в творческие группы, участвуя в художественных конкурсах и выставках и т.п.

Этапы художественного творчества, в процессе которых осуществля-

ется процесс самореализации сил и способностей личности:

1. Работа с натуры.
2. Опыт выхода за пределы работы с натуры (работа по памяти, представлениям, воображению).

Процесс реализации сущностных сил личности в творчестве осуществляется на занятиях изобразительным искусством, где используется основной метод – работа с натуры – и где используются технологии интенсивного обучения.

Для приобретения опыта продуктивной активности в самостоятельной работе студентами используется проект «Изобразительное искусство – средство познания себя и мира», который рассчитан на приобретения опыта саморазвития и самореализации в творческой деятельности, а также на приобретение опыта социальной активности. Реализация проекта вызвана потребностью воплотить идеи личностно ориентированного образования в художественной подготовке студентов. Участие в проекте – это опыт самоосознания и саморазвития и этап сознательного становления личности, заинтересованной своим будущим, в котором творческая реализация является залогом успеха. Цель проекта: формирование у студентов потребность в сознательном саморазвитии художественных, интеллектуальных, педагогических способностей, проявление социальной активности, приобретение опыта плодотворной активности, самореализация личности, организация выставок творческих и научных работ.

Изучая темы «Искусство – средство познания себя и мира» и «Рисунок – средство познания формы», студенты анализируют наличие у себя художественных способностей, приобретают опыт чтения рисунков, проявляют

интеллектуальные способности в научной работе, создают собственные теоретические понятия в теории изобразительной грамоты и активизируют свои творческие и педагогические способности, проводят занятия с детьми детской художественной школы и познают себя как художника, как учителя, как личность.

Студенты выполняют самостоятельные исследования на темы:

1. «Мой рисунок – это я» – чтение рисунков и анализ способностей (презентация).
2. «Эмоциональная среда моих работ» – анализ эстетических качеств живописи и художественных способностей.
3. «Для других рисовать легко» – исследование возможностей применения педагогического рисования как педагогической поддержки.
4. «Словарь специальных терминов изобразительного искусства» – научно-творческая работа по составлению собственных определенных терминов.
5. «Методика развития зрительной памяти» – разработка системы упражнений и экспериментальная проверка ее эффективности.
6. «От стереотипов к творчеству» – анализ работ на выявление стереотипов изобразительных представлений и экспериментальная проверка способов их преодоления.
7. «Мой опыт перехода от работы с натуры к сюрреализму (абстракционизму и т.п.)» – анализ опыта реалистического рисования и ведущих художественных способностей как базы для дальнейшего творческого развития (на примерах учебных и творческих работ) и др.

Существенным этапом в развитии сил-способностей студентов является их способность «выхода» за пределы

работы с натуры, что означает проявление индивидуальности личности и ее связь с высшим Я.

Критерием духовности является глубина личности, глубина ее внутреннего мира, которая позволяет творческой личности вложить творческую силу в произведение. В изобразительном искусстве при работе с натуры идет процесс расширения и углубления сознания через развитие всех интеллектуальных и художественных способностей-сил. Метод реалистического изображения дает возможность видеть, понимать и изображать формы в их проявленном многообразии.

Только личность может востребовать у сущности, высшего Я силы для творческого созидания, поэтому намерение личности проявить сущностные силы в творчестве, деятельности является главным условием духовного развития личности, в котором и происходит рост сил личности, и изменяется их направленность и качество, и, как следствие, происходит рост духовного качества результатов творчества.

Духовное развитие личности в процессе самореализации сущностных сил в творчестве рассматривается нами в аспекте личностного развития, когда сущностные силы личности проявляются в творческих актах изобразительного творчества и в аспекте социализации творческой личности, когда сущностные силы личности проявляются на социальном плане бытия.

В процессе самореализации сущностных сил личности в творчестве существуют закономерности, определенные этапы, которые позволяют нам определить уровень духовного развития личности.

Этапы самореализации сущностных сил личности в творчестве: познавательный, эстетический, индивидуальный, гениальный, монументальный,

каждый из которых отличается от предыдущего большей глубиной, направленностью и особенностью характеристик творческих сил, проявленных личностью.

Первый этап: *познавательный*, где сущностные силы личности направлены на познание материального мира как объекта изображения и проявлены в виде познавательных процессов. Здесь сущностные силы личности приобретают статус способностей к изобразительному искусству: зрительное восприятие, зрительная память, зрительные представления, композиционное мышление, воображение и др., и закладываются основы плодотворной деятельности.

Здесь формируются последовательно, согласно иерархии, способности к изобразительному искусству, в этом процессе происходит развертывание, проявление целостной творческой силы из сущности, высшего Я из внутреннего мира человека в его внешнем проявлении в процессе деятельности. Познавательный этап самореализации сил-способностей в изобразительном искусстве – не только привилегия студентов и не только начальный этап творчества, он может длиться всю жизнь, ибо познание безгранично. Сколько бы лет ни работал художник, он всегда рад вернуться к натуре, которая постоянно является для него источником вдохновения. В процессе плодотворной деятельности при работе с натуры художник способен передавать ее особенные эстетические качества соответственно глубине своего восприятия, а иллюзия глубины передаваемого пространства на плоскости холста является проекцией глубины внутреннего мира автора картины. Познавательный аспект творчества, длящийся всю жизнь, является плодотворным.

Второй этап: *эстетический*. В нем познание становится более глубоким. Сущностные силы проявляются более глубоко, очень тонкие вибрации творческой энергии формируют восприятие, позволяющее воспринимать мир в многообразных цветовых оттенках, – это очень тонкие наблюдения, накопленные личностью в процессе творчества и свидетельствующие о многообразных эмоциональных связях личности с миром. Восприятие мира цветным – чудо, которое творит сам человек, развивая свои способности, и свидетельство роста его творческой силы. Тончайшие нюансы цвета, тона, контрастов и других характеристик натуры, которые творческая личность передает в работе, определяются в психологии как способности эстетического характера – эстетическое восприятие, эстетический вкус, эстетическое чутье, эстетические потребности. Особым образом выделяются эстетические потребности и творческая устремленность личности, определяемые среди художественных способностей как потребность в постоянной самостоятельной творческой деятельности, что свидетельствует о накоплении личностью опыта проявления сущностных сил в творчестве, и их стремление к дальнейшему проявлению становится спонтанным, как правило, сопровождается ростом работоспособности. На этом этапе творчества закладываются и укрепляются основы плодотворной деятельности: увеличивается концентрация внимания и восприятия, происходит повышение работоспособности, накапливается опыт востребованности глубинных сил личности для творчества, развивается чувство эстетического наслаждения, налаживаются уютные эмоциональные связи с жизнью и с миром, что является одной из граней любви к жизни.

Третий этап: *индивидуальный*, в котором сущностные силы наиболее ярко свидетельствуют об индивидуальности творческой личности. Проявление индивидуальности свидетельствует о тесной связи личности с сущностью, высшим Я. На этом этапе личность проявляет гораздо большую творческую силу, которая позволяет ему выйти за пределы работы с натуры, перестать быть «рабом натуры» и отстоять свою творческую индивидуальность, которая может сильно отличаться от узаконенных правил и норм в области творчества. Индивидуальность творческой личности может проявляться и в силе восприятия, чувствования и осознания, и в специфическом проявлении практической деятельности. На этом этапе развитые художественные способности: все виды специфического зрительного восприятия, зрительной памяти, наблюдения, зрительных представлений, специфических видов мышления, таких как композиционное, образное, ассоциативное, развитие всех видов воображения – являются способностями-силами, составляющими базу для индивидуального художественного мировоззрения личности. Если на предыдущих этапах источником творчества были объекты внешнего мира, то на этом этапе источником вдохновения, идей является внутренний мир личности – его силы-способности и его индивидуальное созидательное мировосприятие и мировоззрение. Этот уровень духовного развития творческих личностей знаменуется открытиями в области творчества, в частности рождением новых стилей в изобразительном искусстве, а индивидуальные творческие силы личностей, проявляясь в социальной жизни в виде произведений, обогащают жизненное поле культуры общества. Вопрос появления нового в искусстве –

это вопрос становления творческой личности, способной проявить великие творческие силы в искусстве. Как правило, творческие личности с ярко проявленной индивидуальностью отличаются стабильно высокой работоспособностью, жизнерадостностью, любовью к жизни. Тайну их личности можно определить как тесную связь с внутренним личным божеством – высшим Я, где они черпают безграничные силы для творчества. На этом этапе творческая деятельность содержит все признаки плодотворной деятельности: индивидуальность, спонтанность, творческую устремленность, любовь к жизни, радость, социальную активность, высокую работоспособность.

Четвертый этап: *гениальный*. Самореализации сущностных сил личности в художественном творчестве характеризуется как создание художественных образов, никогда ранее не бывших. Характер проявления (реализации) творческих сил, которые дают личности возможность рождать образы, никогда ранее не бывшие, – это их глубинность и целостность. Эти глубинные силы свидетельствуют о тесной связи личности с сущностью, высшим Я, где творческая сила является целостной и рождаемые ею образы отличаются особой целостностью. Достоинство творческой личности в том, что она использует возможности проявления безграничного потенциала творческих энергий в процессе длительной осознанной творческой деятельности. Как правило, произведения, содержащие такие художественные образы, несут огромную духовную силу, которую творец внес в них, образы являются творцу целостными в процессе «озарения». Такие произведения входят в историю искусства, обогащают духовные силы культуры общества и эпохи. Жизнь и творчество гениальной личности

полностью плодотворны, насколько это возможно, вернее, творчество – вся ее жизнь. Не только произведения гениальных личностей, но и они сами обладают притягательной силой духа: великодушны, благожелательны, отзывчивы, обладают избытком (излишком) жизненной силы. Мышление гениальной личности отличается целостностью, художественной образностью и содержит также огромную творческую силу духа.

Пятый этап: *монументальный*, зависит от масштабности личности, которая уже реализовала определенный потенциал сущностных сил-способностей в творчестве. Он свидетельствует также о большой масштабности восприятия личности и о свободе и пластичности ее сознания, способного «путешествовать» в пространстве. Способности-силы к монументальному искусству занимают особое место, они венчают иерархию сил в структуре сил-способностей к искусству. Здесь творческая личность строит свое мировоззрение соответственно высоким гуманистическим идеалам. Творцам, работающим в сфере монументально-

го искусства, свойственны цельность, высокая работоспособность, гармоничность и большая плодотворность во всем, любовь к жизни и созидательное отношение к ней и к миру в целом; наиболее выразительная черта их характера – образно говоря, «все расцветает под их рукой». Тесная связь личности и ее высшего Я может объяснить присутствие «необъяснимого» сочетания легкости характера и силы в личности. Глубинные творческие силы личности, реализующиеся в сфере монументального искусства, рождают эпические образы, глобальность и духовная ценность которых имеют мировое значение.

Литература

1. Бондаревская, Е.В. Качество образования как условие его опережающего развития и конкурентоспособности / Е.В. Бондаревская // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. 2007. № 1. С. 11–22.
2. Кульневич, С.В. Педагогика личности. Ч. 1. Стратегия и тактика личностного воспитания / С.В. Кульневич. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 1995.
3. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. СПб.: Питер, 2007.
4. Морева, Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для вузов / Н.А. Морева. М.: Просвещение, 2006.