

УДК [37.036.5:37.016:82-053.6]:37.057(571.56)

Васильев В.К.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Ключевые слова: субъект обучения, эстетическое восприятие, соучастие, сотворчество, педагогические условия, творческое воображение, активность.

Сложный мир современного школьника ставит перед методикой преподавания литературы задачу значительно повысить эффективность обучения, организации и проведения уроков с ориентацией на развитие умений учащихся самостоятельно приобретать знания и приобщение к миру писателя. Происходит смена парадигмальной модели обучающегося от объекта к субъекту обучения. Как известно, большинство школьников редко вовлекаются в подлинно творческую работу, поэтому не способны самостоятельно решать сложные жизненные задачи. В результате они становятся только объектами процесса познания окружающего мира. Учащийся становится субъектом своей учебной деятельности только тогда, когда он осознает подлинные цели учения и целенаправленно выполняет учебную работу ради осуществления целей, принимаемых как личностно значимые.

Одним из путей становления ученика как субъекта процесса познания является приобщение его к творческой работе. Под влиянием художественного произведения ученик может уяснить сущность явлений, изображенных в произведении, и переосмысливать те или иные моменты своего поведения. Этому способствует творческий характер восприятия. Ученик, понимающий взаимосвязь и взаимодействие компонентов произведения, объединяющую их мысль автора, его отношение к жизни, его нравственные идеи, его эстетические позиции, вовлекается в творческую работу.

Возрастные и физиологические особенности подростков формируются и развиваются в самом процессе взаимодействия с окружающим миром. Как убеждает Н.С. Лейтес: «...возникают повышенные, иногда чрезвычайные возможности развития психики в тех

или иных направлениях, а затем такие возможности постепенно или резко ослабевают. Отметим, что педагогу при построении процесса воспитания следует постоянно иметь в виду неповторимые особенности данного возраста» [9, с. 33]. К таким возможностям относятся творческие способности, в которых доминирует воображение. Как уже известно, чтобы читать и глубоко воспринимать художественное произведение, нужно обладать необходимыми знаниями, развитым, воссоздающим воображением, эмоциональной отзывчивостью, чувством поэтического слова, наблюдательностью, способностью к художественному обобщению. Поэтому методика преподавания литературы ориентируется на исследование и развитие таких основных психических функций, как творческое воображение и эстетическое восприятие. Эти два психических процесса участвуют как факторы развития творческих способностей в формировании общей способности – способности мыслить словесно-художественными образами, которая является основным структурообразующим моментом творчества.

Продуктом восприятия становится «вторичный» образ и смысл, который совпадает и не совпадает с образами и идеей, созданными автором. В процессе эстетического восприятия можно выделить несколько узловых моментов: установка на восприятие художественного произведения, радость узнавания в нем ожидаемого образа, его развитие на основе ассоциаций с представлениями, соответствующими собственному жизненному и культурному опыту субъекта. Завершает процесс эстетического восприятия эстетическое суждение, имеющее уже рефлексивный характер.

При таком восприятии учащийся не только эмоционально переживает,

но и осмысливает содержание художественного образа на основе своего личного жизненного опыта. Художественный текст учит видеть мир, а умение его видеть – необходимое условие глубокого и творческого восприятия искусства. Эстетическое восприятие произведения в процессе его изучения возрастает по мере углубления восприятия, становится более осознанным. Тогда воображение каждого читателя воссоздает и дополняет намеченные художником образы. Глубина и характер восприятия художественных текстов позволяют, дают импульс к литературному творчеству.

Художественный опыт человека позволяет соотносить каждое новое художественное впечатление с имевшимися ранее впечатлениями, чтобы оценить, сопоставлять и создавать свой чувственно-конкретный, наглядный образ. Чувства и мысли писателя воспринимаются учениками как их личные, кровные, осмысляются как собственные радость и горе. Вне такого личностно значимого восприятия произведения невозможно его действительное воспитательное, одухотворяющее воздействие. По этому поводу Т.Д. Полозова и Т.А. Полозова утверждают: «Формирование личности под воздействием литературы осуществляется как реализация творческих способностей, духовных возможностей человека в результате и в процессе его включения в чужую жизнь, через ее открытие и освоение» [8, с. 16]. Авторы уделяют особое значение активизации психической деятельности подростка, опираясь на эстетическое восприятие и воображение в процессе творческого чтения. Эффект чтения видят в направленности «на личность ребенка, которая в данном случае непременно развивает, творит свое внутреннее “я”, активизирует теоретическое мышле-

ние, обогащает сознание, воспитывает эмоции, создает готовность к деятельному соучастию...» [8, с. 213].

Творческая направленность уроков литературы состоит в активном включении воспринятого в структуру личности ученика. Если вызываемый в ходе художественного восприятия эмоциональный и интеллектуальный отклик выражается в слове и действии, тогда впечатления, переживания переосоздаются и предстают в виде своих взглядов, трактовок по своим возможностям на основе сотворчества с писателем.

Творчество нуждается в определенной ситуации, атмосфере. На уроках литературы учитель, понимая специфику предмета творчества, должен создавать соответствующую атмосферу. При наличии соответствующих установок, стимулов и ориентиров проявляется побудительная сила, которая мобилизует усилия читателя, направляет его воображение на поиски способов их удовлетворения. Способность личности к творческому саморазвитию зависит от степени проявления творческой активности, а следовательно, от стремления человека к действию, к проявлению своих способностей, к удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя. Активность учащихся зависит прежде всего от правильной организации их деятельности, от применения наиболее эффективных методов и приемов.

Весь арсенал школьных приемов и методов изучения художественных произведений очень разнообразен. Необходимость выбора, компоновки, реализация их для педагога является творческим процессом. Очень важно педагогу научиться творчески применять методы и приемы работы, выработать критическое отношение к рецептурности и догматизму, не

увлекаться универсализацией новых методов, не отвергать традиционные приемы преподавания, оправдавшие себя в практике школы.

С.Л. Рубинштейн утверждает, что «внешние условия опосредуются и преломляются через внутренние условия» [9, с. 62]. Появлению и развитию этих внутренних условий способствуют внешние условия, создаваемые педагогами в процессе обучения и воспитания. Остановимся на некоторых важных условиях, создаваемых педагогами.

Во-первых, создание на уроках творческой атмосферы. При создании творческой атмосферы урока используются методы и приемы, направленные на пробуждение эмоций и чувств, от них к размышлению и творческим видам работ, исходя из интересов и потребностей учащихся данного класса. Во вступительном этапе урока началом создания творческой атмосферы является ориентировка в теме предстоящего урока, создание мотивации, активизация знаний или представлений учащихся по теме (что я уже знаю об этом?). Такая ориентировка и целеполагание являются пусковыми механизмами творческой и эмоциональной активности читателя.

Во-вторых, это общение ребенка со взрослыми. Характер этого общения основан на равенстве сторон обучения, на совместном освоении, переосмыслении через художественное произведение. В работе взрослых с детьми особое значение придается следующим принципам общения: принятие внутреннего опыта ребенка как ценности, поддержка, эмпатия и адекватное выражение своего отношения, своих эмоций по поводу обсуждаемого результата творчества без оценивания и осуждения. Если оценивается результат, то оценка должна быть поощрением с

позиций успешности, должна вызывать положительные переживания, тем самым стимулируя творческое начало. По утверждению Д.Б. Богоявленской, «наиболее благоприятным для проявления интеллектуальной активности является отношение к познавательной деятельности как к самостоятельной ценности, высоко значимой для индивида. Именно такое отношение лежит в основе творческого мышления, и именно его следует формировать в первую очередь, используя при этом стимуляцию и поощрение оценкой лишь в разумных пределах» [2, с. 161].

При оценке работ учащихся нужно соблюдать большую осторожность. Е.Л. Яковлева подчеркивает, что «любая оценка ставит эмоциональным проявлениям определенные границы. Для того чтобы свободно проявить свое эмоциональное отношение, человек должен чувствовать себя в психологической безопасности. Таким образом, безоценочность, принятие, поддержка и безопасность являются необходимыми условиями развития творческого потенциала личности» [10, с. 95].

Принимая и поддерживая эмоциональные реакции учащегося, педагог помогает проявлению его индивидуальности, тем самым способствует реализации его творческого потенциала.

В-третьих, устранение барьеров развития творческих способностей:

- эмоционально-психологические барьеры, которые заключаются в неуверенности в себе, чрезмерно высокой мотивации стремления к успеху во что бы то ни стало, боязни и застенчивости показа результатов творческой работы;
- незнание, неумелое использование языка и обилие набора речевых штампов, канонов и стереотипов вследствие недостаточного опыта чтения;

- желание быть похожим на других, не отличаться от них в своих суждениях, поступках;
- неодобрение со стороны окружающих.

В-четвертых, постановка и организация самостоятельных решений и обсуждение результатов в проблемных ситуациях, в творческих заданиях и упражнениях. Во время анализа произведений для углубления восприятия должно активно действовать воображение как процесс рекомбинации – представления в новых, необычных сочетаниях, в необычном контексте уже известных элементов знания, образов. В этом велика роль проблемных ситуаций, творческих заданий и упражнений. Их решение дает первый толчок, создает импульс к творческому усилию, поиску, не ограничивает полет фантазии и движения мысли. Задания должны быть вариативными и дифференцированными, чтобы в эту работу включились все ученики: «...главное на уроке не уровень добытых результатов, а общее участие в творческой работе, организуемой учителем» [3, с. 12].

В-пятых, личный пример педагога. Интересами ученика-подростка могут руководить взрослые – родители и учителя. В старшем подростковом возрасте их интересуют взрослые, чей опыт, знания помогают ориентироваться в вопросах, связанных с будущей жизнью. Возросший интерес к художественной литературе, радость творчества, ощущение сотворчества они связывают с личностью учителя. Приобщение к творчеству немислимо без личностных качеств учителя, таких как открытость новому жизненному опыту, независимость, гибкость, динамичность, оригинальность, самобытность личности. «Педагоги часто говорят, что лучший способ для учителя воспитать

творчество в детях – это самому быть творческой личностью» [5, с. 115].

Уроки литературы должны быть уроками сотворчества, совместного мышления, партнерства, уроками свободы, где всякий может и должен высказаться, не подстраиваясь под кого-то, союз равных и разных людей через творческую позицию. Воспринятые, освоенные и пережитые произведения в таких уроках становятся частью эмоционального опыта школьников, формируя их духовную культуру. Это формирование возможно только на основе развитого воображения.

Л.С. Выготский указывает на четыре стороны воображения [4]:

- 1) зависимость творческого воображения от богатства и разнообразия прежнего опыта человека;
- 2) становление воображения как средства расширения опыта человека с усвоением чужого опыта;
- 3) эмоциональная связь, связывающая деятельность воображения с реальностью;
- 4) построенное фантазией чего-то существенно нового, что, приняв материальное воплощение, делается вещью и воздействует на другие вещи.

Существует несколько путей развития воссоздающего воображения учащихся: создание образов на основе словесного описания и создание образов на основе средств изобразительной наглядности, прослушивания чтения произведений в исполнении мастеров сценического искусства, просмотра различных учебных, художественных фильмов.

Н.Н. Палагина уточняет: «В целом становление воображения ребенка происходит как нарастание его активности по преобразованию наглядно данного и как преобразование самой активности под влиянием социальной

культуры в ходе предметного и речевого взаимодействия со взрослыми» [6, с. 59]. В ходе предметного взаимодействия от взрослого человека требуется побуждение ребенка к фантазированию и оценке продуктов его творчества. А при речевом взаимодействии – сообщение, снабженное достаточным количеством сравнений, метафор, аллегорий для точности образного воссоздания. Неразвитость, бедность воображения препятствует освоению богатств художественной культуры, ограничивает диапазон эстетического развития личности, служит одной из причин плохого, примитивного вкуса.

Творческое воображение будет успешным, если читатель имеет установку воссоздать, представить образы, действия, поступки героев произведения. Эффективны задания по стимулированию творческого воображения с конструкциями «что было бы, если...», «представьте себе...», «если бы...», «как будто бы...», «вообразите, что...» и др. Когда произведение эмоционально захватывает читателя, то его воображение включается в процесс сотворчества. Читатель пристально всматривается во внешность, быт и нравы персонажей и воссоздает в своем воображении многие образные подробности, которые не сообщаются. В таком случае деятельность воссоздающего воображения переплетается с деятельностью творческого воображения, где читатель продолжает или завершает воспринятое описание.

Склонность к воображению приводит учащихся не только к воссозданию образа, мыслей писателя, но и к стремлению к созданию собственных произведений. Тогда учитель подбирает ученику такую систему заданий, которая будет и по силе, и в то же время потребует не простого воспроизведения выразительных средств,

приемов, стиля, а работы со строго определенной для него долей творческой деятельности. Такие задания отличаются от основных заданий постепенным переходом от простого воспроизведения к творческой работе. Они позволяют, во-первых, построить процесс обучения эстетическому постижению произведения на основе творчества ученика, во-вторых, обеспечивают преемственность и систематичность развития творческого потенциала учащихся в восприятии и постижении литературы как явления искусства, в-третьих, обеспечивают творческое, активное формирование и развитие литературно-художественных умений. Целью творческих заданий является выработка умений и навыков личностного, эстетического постижения литературных произведений как явлений искусства, а также развитие творческого потенциала личности.

Мы рассматриваем творческое воображение как синтезирующее и творчески преобразующее восприятие и представление, создающее новые образы и модели бытия на основании воспринятых описаний, чертежей и схем. Воображение активно участвует на всех этапах процесса обучения на уроках литературы и доминирует в творческой деятельности.

Суть общения человека с художественным произведением состоит в сопричастности, сопереживании, соразмышлении, сочувствии, сострадании. Е.М. Поликарпова обосновывает это так: «Прочитанное или услышанное активно воссоздается воображением, слова и образы произведения оживают с каждым эпизодом, отрывком, “вслед за автором” углубляется и конкретизируется непосредственное образное видение, которое переносит образы и ситуации произведения в план личных ассоциаций читателя» [7, с. 24]. Таким

образом, восприятие художественного произведения всегда личностно, ученик открывает свое видение и понимание, соприкасаясь всем своим «Я». Поэтому учитель стремится довести до учащихся чувства и мысли писателя как их собственные, личные чувства и мысли. Такое личностное освоение Т.Д. Поллозова и Т.А. Поллозова определяют как один из компонентов эстетического восприятия: «Способность читателя переносить мотивы, психологические предпосылки того или иного действия героя на себя, на свой реальный жизненный опыт» [8, с. 189]. При таком подходе на основе воссоздающего воображения развивается эмоциональное освоение действительности, самого себя. Педагогически ценен акцент переноса переживаний героя на себя и тем, что побуждает ребенка к оценке своих жизненных впечатлений.

Активность является важнейшим условием существования и развития личности подростка. Нам важно состояние активности, которое мобилизует внутренние психологические процессы, многократно повторяясь, может стать качеством личности – активностью, порождающей субъекта и субъектность. Источником активности являются потребности, интересы, убеждения, чувства, влечения, установки.

Стимулами к деятельности творческого воображения являются материальные и духовные потребности учащихся. Как подчеркивает Л.С. Выготский, «в основе творчества всегда лежит неприспособленность, из которой возникают потребности, стремления или желания» [4, с. 24]. У подростков усиливается потребность в активном, самостоятельном, творческом познании окружающего мира. «Наличие потребностей и стремлений приводит, таким образом, в движение про-

цесс воображения, оживление следов нервных возбуждений, дает материал для его работы» [4, с. 24]. Тогда подростки стремятся получить помощь и указания в своих первых литературных начинаниях, ознакомиться с приемами художественного творчества. Все это свидетельствует о том, что их побуждают к литературному творчеству мотивы познавательного характера. Эти мотивы являются главными предпосылками успешного развития литературных способностей. Потребности и чувства, переполняющие подростка, выплескиваются в воображаемой ситуации. Тогда сближение воображения с теоретическим мышлением дает импульс к творчеству.

Вызванные чтением переживания и мысли заставляют школьника анализировать реальную жизнь и свое поведение, изменять некоторые черты собственной жизненной позиции, порождают стремление к самовоспитанию. Способность личности к творческому саморазвитию зависит от степени проявления творческой активности, а следовательно, от стремления человека к действию, к проявлению своих способностей, к удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя. Особое значение активности придает К.А. Абульханова-Славская: «Активность определяет деятельность (с ее структурами, функциями), мотивы, цели, направленность, желание (или нежелание) осуществлять деятельность, т.е. является движущей силой, источником пробуждения в человеке его “дремлющих потенциалов”» [1, с. 77]. Приобретая все большую самостоятельность, заинтересовываясь во все большей степени развитием своей личности и ее возможностях, подросток переходит к усиленному развитию абстрактного мышления, к пониманию закономерностей жизни природы и

общества. Он учится управлять своим мышлением и своей волей.

Психические процессы, определяющие качество такой сложной умственной деятельности, как художественное восприятие, по существу, определяют и качество образного обобщения и образной конкретизации как умственных действий. Целью литературного развития должно стать развитие самих психических процессов, но не прямое обучение обобщению и конкретизации. В практике школы попытки такого обучения приводят к логизации, к разрушению образного характера художественного обобщения, а стремление предельно конкретизировать читательские представления, возникающие на основе текста, лишает восприятие необходимой многомерности, приводит к упрощению и вульгаризации художественного содержания. Стремление воздействовать в первую очередь на психические процессы, образующие структуру читательского восприятия, а не на «отработку» умственных действий (обобщение и конкретизация) ведет к достижению значительно более устойчивого и широкого результата.

Литературное развитие является процессом развития способности к непосредственному восприятию искусства слова, сложных умений сознательно анализировать и оценивать прочитанное, руководствуясь при этом эстетическими критериями и художественным вкусом, выработанными в школе при усвоении учебного курса литературы и в широком внешкольном общении с искусством. При таком подходе к литературному развитию обеспечивается обогащение личности читателя: его мировоззрения, художественного вкуса, интересов, склонностей, духовных потребностей, его способности мыслить словесно-художественными образами.

Таким образом, развитие творческих способностей подростков на уроках литературы будет успешным:

- при наличии хорошо организованных педагогических условий, которые создают оптимальный морально-психологический климат, опирающийся на субъект-субъектное отношение учителя и учащихся;
- при признании как основы творческой деятельности учащихся их воображения, которое синтезирует и преобразует восприятие и создает новые образы и модели бытия;
- при активности и самостоятельности учащихся, где потребности и мотивы деятельности выступают источниками самопознания, саморефлексии и саморазвития.

Литература

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991.
2. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1983.
3. Брандесов Р.Ф. О творческой активности ученика на уроке литературы // Развитие творческой активности школьников в процессе преподавания литературы: сб. науч. трудов. Л., 1978.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: Союз, 1997.
5. Одаренные дети / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слущкого. М.: Прогресс, 1991.
6. Палагина Н.Н. Воображение у самого истока (психологические механизмы воображения). М.: МПСИ, 1997.
7. Поликарпова Е.М. Специфика методики изучения родной литературы в якутской школе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1999.
8. Полозова Т.Д., Полозова Т.А. Всем лучшим во мне я обязан книгам. М.: Просвещение, 1990.
9. Хрестоматия по возрастной психологии: учеб. пособие / под ред. Д.И. Фельдштейна. М.: Ин-т практ. психологии, 1996.
10. Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности. М.: Флинта, 1997.