

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Эльвира Петровна Дадаева

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа №7» г. Иркутска,
преподаватель теоретических дисциплин*

В статье рассмотрены сущность и потребность в творческом самовыражении, как проявление суверенной человеческой личности. Представлены различные педагогические аспекты, позволяющие не только понять смысл и значимость данного феномена, но и осуществить его через сотворчество в учреждениях дополнительного образования.

Ключевые слова: творчество, творческое самовыражение, творческие сообщества, свобода и активность, импровизация - игра.

Современное общество стремительно движется к антропоцентричности - состоянию, в котором социальные процессы, структуры общечеловеческой жизни вырастают из самого человека и замыкаются в нем. Сущность такого антропоцентризма в признании приоритета интересов, прав и свобод суверенной человеческой личности. Основопологающим становится развитие и обогащение интеллекта, творческой энергии, духовно-нравственных сил человека [4].

Вместе с тем, стремление актуализировать, сохранять и интенсифицировать себя побуждает человека двигаться в направлении автономии и раскрытия своего потенциала. С точки зрения гуманистической психологии, сама сущность человека

постоянно движет его в направлении личностного роста, творчества и самодостаточности. Стремление реализовать свой творческий потенциал является наиболее глубинной потребностью личности, которая и определяет смысл жизни. «Подлинная природа личности в том, что она есть центр творческой энергии. Вне творчества нет человека, а значит, направленность на творческое самовыражение онтологически присуще ему» [3, с.65]. При этом именно *свобода* позволяет человеку более полно проявить, раскрыть свою индивидуальную неповторимую сущность.

Свобода – одна из высших ценностей человека. Это независимость и самостоятельность, способность к самоопределению, самовыражению, осуществлению индивидуального выбора и самореализации, творческое воздействие на объективную реальность. Таким образом, свободу можно рассматривать и как *активность*, проявляющуюся в творчестве. Свобода и творчество как сущностные характеристики бытия связаны настолько, что справедливо утверждение: творчество – это свободно реализующая себя индивидуальность.

Сегодня многие педагоги, в том числе педагоги дополнительного образования, все чаще обращаются к проблеме творческого самовыражения личности как ценностной категории. Для каждого человека ценно то, что затрагивает его лично. Возможно, одна из тайн человеческого бытия - поиск «гармонизации души», самопознание внутреннего мира, притязания на свободу в стремлении к самосовершенствованию и самореализации, «выражению себя». «Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя» [7].

Проблема «самости» и активности человека прорабатывалась в каждую историческую эпоху в соответствии с потребностью общества. Согласно основным положениям Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2020 года от 17 ноября 2008 года № 1662-р, нашему государству требуются работники, обладающие инициативностью, гибкостью и креативностью мышления, способные активно осваивать ситуации социальных перемен, готовые к сознательной и самостоятельной творческой деятельности [6]. Поэтому реализация основных направлений государственной политики России в области образования требует организации и осуществления такого образовательного процесса, который помогал бы личности активно использовать свои возможности, быть инициативной и мобильной, способной творчески мыслить, вырабатывать собственную стратегию в меняющихся обстоятельствах жизни.

В связи с данной направленностью особый интерес представляют учреждения дополнительного образования, творческая среда которых обладает огромным потенциалом для творческого самовыражения. Сегодня мы можем говорить о том, что дополнительное образование не только путь к эстетическому образованию или приобщению к ценностям культуры, но и возможность развития самых разных способностей, путь к одухотворенной жизни и самореализации как личности.

Тем не менее, мысль американского психолога Михай Чиксентмихайи актуальна, к сожалению, на сегодняшний день и в отношении к учреждениям дополнительного образования: «В школе мы учим детей, как быть шахматистами – следовать правилам, решать проблемы в соответствии с этими правилами, и правила эти довольно четкие. Но для творчества вам нужно что-то иное, вам нужна способность принимать решения, которые не основаны на существующих правилах, вы своим поведением меняете правила - и это важный аспект творчества» [8].

Опыт работы в дополнительном образовании художественного направления позволил сделать вывод, что не все педагоги понимают, что обучающиеся не смогут стать «творцами», создавать что-то

новое и привносить это в мир, если будут проводниками знаний педагога, выполнять только то, что от него требуют, если не научатся самостоятельно мыслить, представлять собственную точку зрения, свое видение. Очень важен факт рождения новой деятельности, но не менее значимо и то, на каком уровне осмысления он произошел: операционально-репродуктивном, пассивном по своей природе, или осознанном, творчески активном. Уровни активности обучающихся, сопровождающие весь процесс становления личности можно рассматривать с позиции *репродуктивно-подражательного*, связанного с активностью, при помощи которой опыт деятельности накапливается через опыт другого человека; *поисково-исполнительского*, связанного с активностью, которая представляет более высокий уровень, поскольку здесь имеет место большая степень самостоятельности; *творческого*, связанного с активностью, которая являет собой высший уровень, поскольку и сама задача может ставиться обучающимся, и пути ее решения избираются новые, оригинальные. Еще в древности было замечено, что чувство открытия и удивление – источник мудрости, оно всегда побуждало к самостоятельному творческому поиску. Обучающимся необходимо творить и переживать, чтобы понимать – основой любого творчества является идея, и она может быть выражена не только с помощью слов. Поэтому любое сделанное открытие дает возможность проявить свои индивидуальные особенности, имеет эмоционально-образное наполнение, помогает продвигаться не только к новым областям знаний, но и к «себе - лучшему».

Для обучающихся, особенно старшего подросткового возраста, свойственно обладать мечтой и стремиться к ней, безграничной верой в свои силы, постоянным стремлением что-то делать, быть упорным, владеть настойчивостью, склонностью к изобретательству, пониманием своих слабых и сильных сторон, умением мыслить перспективно и составлять план действий, нацеливаться на успех.

Поэтому необходимо включение и участие их в основных звеньях деятельности: планировании, организации, обсуждении результатов, определения перспективы дальнейшей творческой деятельности с учетом стратегии, личных качеств обучающихся – все это серьезно расширяет пространство для творческого самовыражения, реализации себя в деятельности, для достижения успеха, творческого развития, возможности представить собственную позицию в творческой деятельности. Именно на этом пути реализуется заложенная природой глубинная потребность человека в самоосуществлении себя, определении своего «Я» в глазах сверстников, других людей. Возможность видеть по-особому окружающий мир, по-своему проявлять себя и иметь собственную точку зрения на любое явление предопределяет уникальность и неповторимость человека, его индивидуальность, возможность стать «автором и выразителем собственной жизни».

Из сказанного следует, что педагог должен искать новые формы творческой деятельности, новое содержание образования, преодолевать «предметный эгоизм» (термин Ю. К. Бабанского), что будет способствовать расширению границ возможностей творческого самовыражения, более полному проявлению индивидуальности. «...Вы должны обращать внимание на...детей, на то, что им нравится, что не нравится, что хорошо у них получается, а что не очень. Предлагать им такие сферы деятельности, в которых они могут расти и добиться успеха... Вы должны обращать внимание на то, что происходит с детьми, и понимать, где ключ к их мотивации, где ключ к их энергии. И потом пытаться обеспечить их способами развивать этот интерес» [9].

Прежде, чем передавать обучающимся новые ценности, педагог должен решить для себя важные вопросы: «Что я лично хотел бы получить от творческой педагогики? В чем для себя вижу в ней интерес? Как я могу ее приложить к тому опыту, который у меня существует?» Лишь ответив себе на заданные вопросы, будучи

готовым к преодолению стереотипов, постоянным личным изменениям, возможно осуществление творческого союза на основе построения отношений сотрудничества и сотворчества.

Сотворчество – это совместное творчество, основой которого является взаимодействие, определяющее активные позиции всех субъектов творческой деятельности и осуществляемое в сугубо творческом совместном действии и диалоге. Педагогу необходимо не только увлечь обучающихся тем, чем увлечен сам, но стремиться к тому, чтобы ученики превзошли своего учителя. *Взаимодействие между педагогом и обучающимся* - это процесс межличностного взаимодействия, согласованная деятельность для достижения единой цели, решения общих задач, проблем, имеющих значение для всех, общение людей друг с другом. Во взаимодействии *активность* человека *определяется осознанной избирательностью* – целью, желанием, интересом по отношению к самой деятельности и к другим людям, и *осознанно* изменяется (развивается) в зависимости от полученных промежуточных результатов, сохраняя ориентацию на желаемый результат. Необходимо понимать, что только то взаимодействие оказывает образовательное влияние на личность и способствует творческому самовыражению, которое становится для нее *значимым*. Важна атмосфера полного приятия друг друга как равноценных и интересных партнеров, а также его безоценочность.

Межличностные отношения в данном взаимодействии тем и отличаются, что каждый человек демонстрирует в них подлинную заинтересованность в другом человеке, и если между ними нет этой заинтересованности, то мы имеем дело с функциональными отношениями. А это значит, что педагог ориентирован на внешние цели и требования, и на то, как заставить обучающихся соответствовать им, а не на интересы и желания самого ученика.

С точки зрения Д. Б. Богоявленской [1], если цели личности лежат вне самой деятельности, то деятельность (осуществляемая на уровне

действия) выполняется в лучшем случае добросовестно и ее результат даже при блестящем исполнении не превышает нормативно требуемого. Отмечая высокие способности такого человека, не следует говорить о его высоком творческом потенциале, поскольку «творчество предполагает...увлеченность самим предметом, поглощенность деятельностью». В этом случае деятельность не приостанавливается даже тогда, когда выполнена исходная задача, реализована первоначальная цель. То, что человек делает с любовью, он постоянно совершенствует, реализуя все новые замыслы, рожденные в процессе самой работы. В результате новый продукт его деятельности значительно превышает первоначальный замысел. В этом случае можно говорить о том, что имело место развитие деятельности по инициативе самой личности (фактически саморазвитие деятельности), а это и есть творчество.

Итак, для сотворчества характерен поиск либо новых идей, новых возможностей и путей решения старых задач, либо новых форм, либо новых способов самовыражения. Педагогу следует учитывать то обстоятельство, что опыт творческой деятельности должен включать: обнаружение новой проблемы в стандартной ситуации, самостоятельное осуществление ближнего и дальнего переноса знаний и умений в новую ситуацию, установление целостной структуры объекта, учет альтернатив при решении проблем, комбинирование и преобразование ранее известных способов деятельности при решении новой проблемы. А также умения обучающихся: проявлять инициативу, мыслить нетрадиционно, фантазировать, сочинять, импровизировать, изобретать.

С нашей точки зрения, осуществление переноса приобретенных знаний и умений из «учебно-тренировочного» процесса в сферу творческой деятельности возможно через организацию творческих сообществ, которая на сегодняшний день в дополнительном образовании не осуществляется в должной мере. *Творческие*

сообщества – это объединение творческих людей, занимающихся одним общим делом, имеющих общие интересы и образовательные потребности; это «место» для прямого диалога, общения с успешными людьми. Это своего рода мастерские самосозидания, стимул проявления уникальных способностей и дарований людей. Деятельность творческих сообществ – это один из способов рефлексии и опосредования окружающего мира в различных видах искусства. В сообществах моделируются социальные и образовательные роли, приобретается опыт самостоятельной активности и преодоления трудностей, опыт осознанного и свободного принятия решений. Ценность сообщества состоит в том, что происходит «приращение» опыта реального образовательного содержания, которое является продуктом совместной деятельности. Роль педагога в данных сообществах разнообразна: и как координатора, и коммутатора, и соучастника творческого процесса. Для него исключается только одна роль – носителя и транслятора единственной и конечной истины.

Опыт работы показывает, что обучающиеся учатся лучше, когда получают *удовлетворение* от реализуемых ими действий, и что большая часть этого *удовлетворения* связана с *возможностью выбора* из нескольких доступных альтернатив. Смена направлений, характера творческой деятельности является одним из факторов сохранения мотивации и творческой активности. В дополнительном образовании художественного направления речь идет о творчестве, которое должно включать в себя разнообразные формы, такие, как творческая мастерская, театральная, вокальная студии, музыкально - литературная гостиная и другие, и не ограничиваться только инструментально - и хоровой исполнительской деятельностью.

В связи с этим, интересна точка зрения В. И. Петрушина [5] о том, что одна из тайн взросления и созревания личности заключается в следующем: человеку для того, чтобы в определенный момент жизни стать самим собой, надо в каких-то моментах уметь побыть

другим. Это потребность «не быть собой, а быть другим» удовлетворяется в игре, где впервые проявляется трансцендентная сущность человека - стремление выходить за собственные пределы и в некотором смысле становиться больше того, чем являешься в данный момент. Благодаря такому выходу за пределы самого себя увеличивается жизненный опыт и умение видеть мир по-другому, то есть развивается навык децентрации.

Общими для игры и создания творческих продуктов оказываются чувства спонтанности и свободы, ощущение необходимости самовыражения, удовлетворение от самого процесса деятельности. Сходство между игрой и художественным творчеством определяется ведущей ролью воображения. В ролевой игре естественно развивается воображение. Между воображением и игрой существуют тесные связи, на которые указал Л. С. Выготский: «Игра есть нечто иное, как фантазия в действии, фантазия же не что иное, как заторможенная и подавленная, необнаруженная игра» [2]. Именно игра в воображаемых представлениях дает больший простор для выражения и осуществления своих желаний, чем это можно позволить в реальной жизни. В игре по правилам соблюдаются определенные ограничения, которые неизбежно накладывает на человека любая социальная деятельность. Но и в то же время, исполнение роли предопределяет свободу и дает возможность импровизировать.

Таким образом, игровое общение является той психологической базой, на которой только и возможна импровизация, которая по своей сути есть игра. Она ведет к варьированию, преобразению, превращению как способу развития творческой мысли и созданию той ситуации, в которой обучающийся будет способен спонтанно выражать себя, проявлять свои собственные импульсы. От педагога подобное общение требует артистизма, духовной тонкости, искренней заинтересованности, умение гармонично соединять неожиданное, интуитивно чувствовать различные подтексты

возникающего нового. Импровизационность поведения и мышления, которая рождает атмосферу творчества и является механизмом его развертывания, начинается с внутреннего ощущения человеком возможности сказать: «Это – Я». Следовательно, педагог помогает обучающемуся найти путь открытия своего «Я» через свободу выбора - свободу решения – свободу действий к свободе творческого самовыражения.

Список литературы:

1. Богоявленская Д. Б. Субъект деятельности в проблематике творчества // Вопросы психологии. –1999. –№2. – С.35-42.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1999.
3. Косогова А. С. Становление педагога: проблема творческого самовыражения. – Иркутск: Изд-во Иркут.гос. пед. ун-та, 1999. – 171 с.
4. Коджаспирова Г. М. Педагогическая антропология: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2005. – 287 с.
5. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества. – 2-е изд. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008. – 490 с.
6. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года // [http:// www.base.garant.ru/194365/](http://www.base.garant.ru/194365/)
7. Уайльд О. Портрет Дориана Грея // [http:// www.cytatnik.ru/tsel-zhizni-samovyrazhenie](http://www.cytatnik.ru/tsel-zhizni-samovyrazhenie)
8. Чиксентмихайи М. Поток: Психология оптимального переживания / Перевод с английского Елены Перовой. Научное редактирование и предисловие Дмитрия Леонтьева. – Москва, 2011.
9. Чиксентмихайи М. Креативность: поток и психология открытий и изобретений / Перевод с английского И. Ющенко. – М.: Изд-во «Карьера Пресс», 2013. – 516 с.