

The image shows a book cover with a dark blue background and a yellow rabbit illustration. The rabbit is positioned in the lower right corner of the cover. The book is placed on a light blue surface. The title is centered on a white rectangular area that overlaps the book cover.

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО КАК
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОЦЕСС И
ПРОДУКТ**

Виды деятельности и творчество

- Каждый вид деятельности предполагает наличие цели, владение средствами ее достижения, создание некоторого конкретного продукта, необходимого обществу. Творчество может быть внесено в любой вид деятельности. Однако внесение творчества в разные виды деятельности происходит по-разному. В некоторых случаях сама деятельность блокирует проявления творчества, хотя сама же требует его.
- Можно выделить три основных типа деятельности.
- Первый тип — деятельность, которая может выполняться стандартно, но в нее по индивидуальной инициативе может вноситься творческое начало — изобретение, совершенствование способа действия и т. п.

Второй тип — деятельность, которая требует постоянной готовности к поиску индивидуального «творческого стиля», выполнения ее, поскольку нестандартные ситуации могут возникнуть неожиданно. Этот тип творчества, оперативный, необходимый педагогам, организаторам, полководцам, продуктом которого является нахождение нового способа действия, непостоянного и конкретного, требует постоянного напряжения и готовности к поиску. Он требует контакта с постоянно меняющейся средой и видения в ней всех переменных.

Третий тип деятельности относится к разряду «творческих», которые предполагают обязательное внесение новизны в продукт деятельности. К числу таких относится художественно-творческая деятельность, которая на фоне других видов деятельности имеет свою специфику. Искусство всегда органически связано с индивидуальностью и личностью художника. Произведения искусства не могут быть повторены, как и любая индивидуальность, ни по содержанию, ни по форме и требуют нового в каждом произведении, картине.

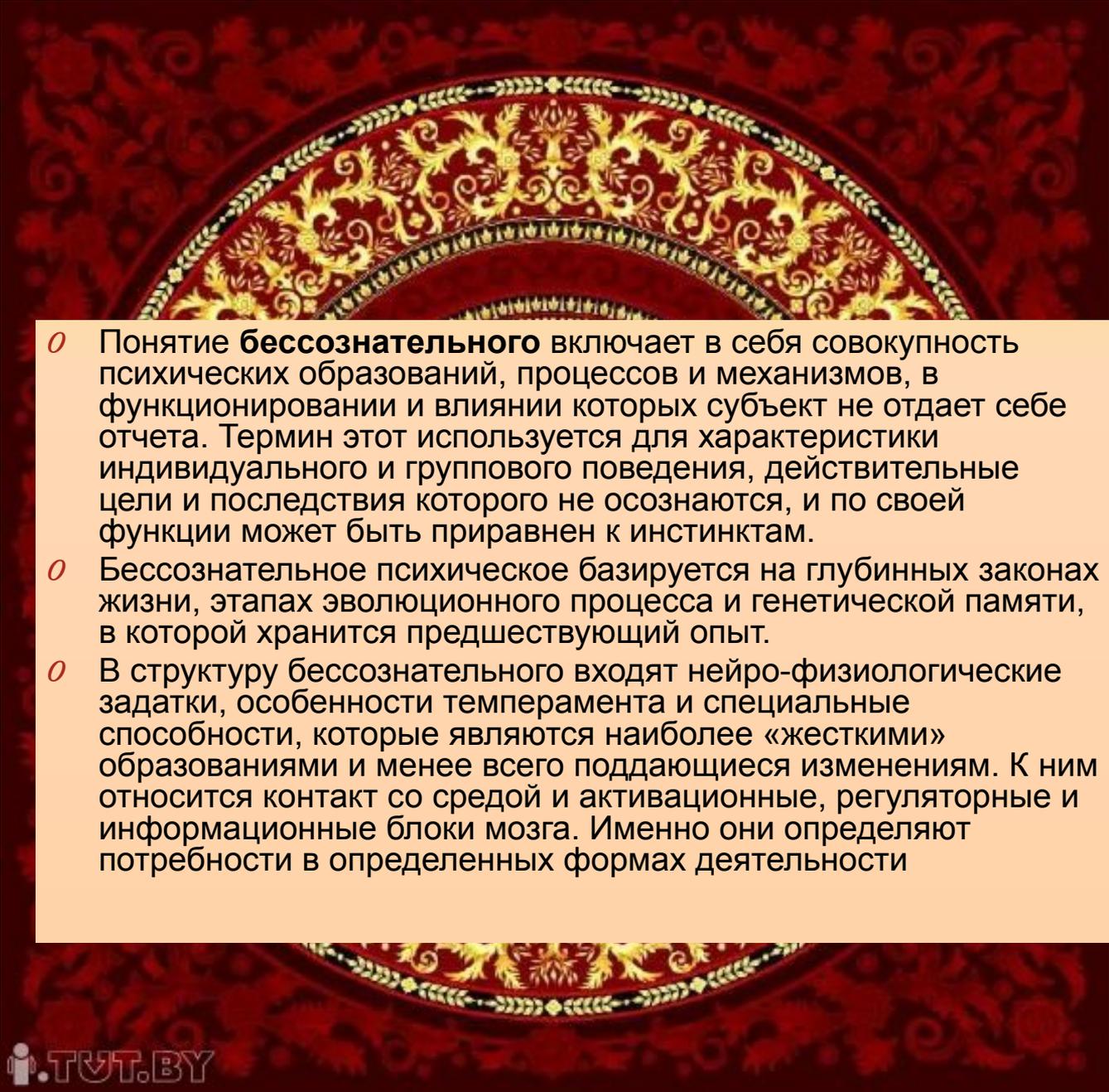
Специфика художественно-творческой деятельности

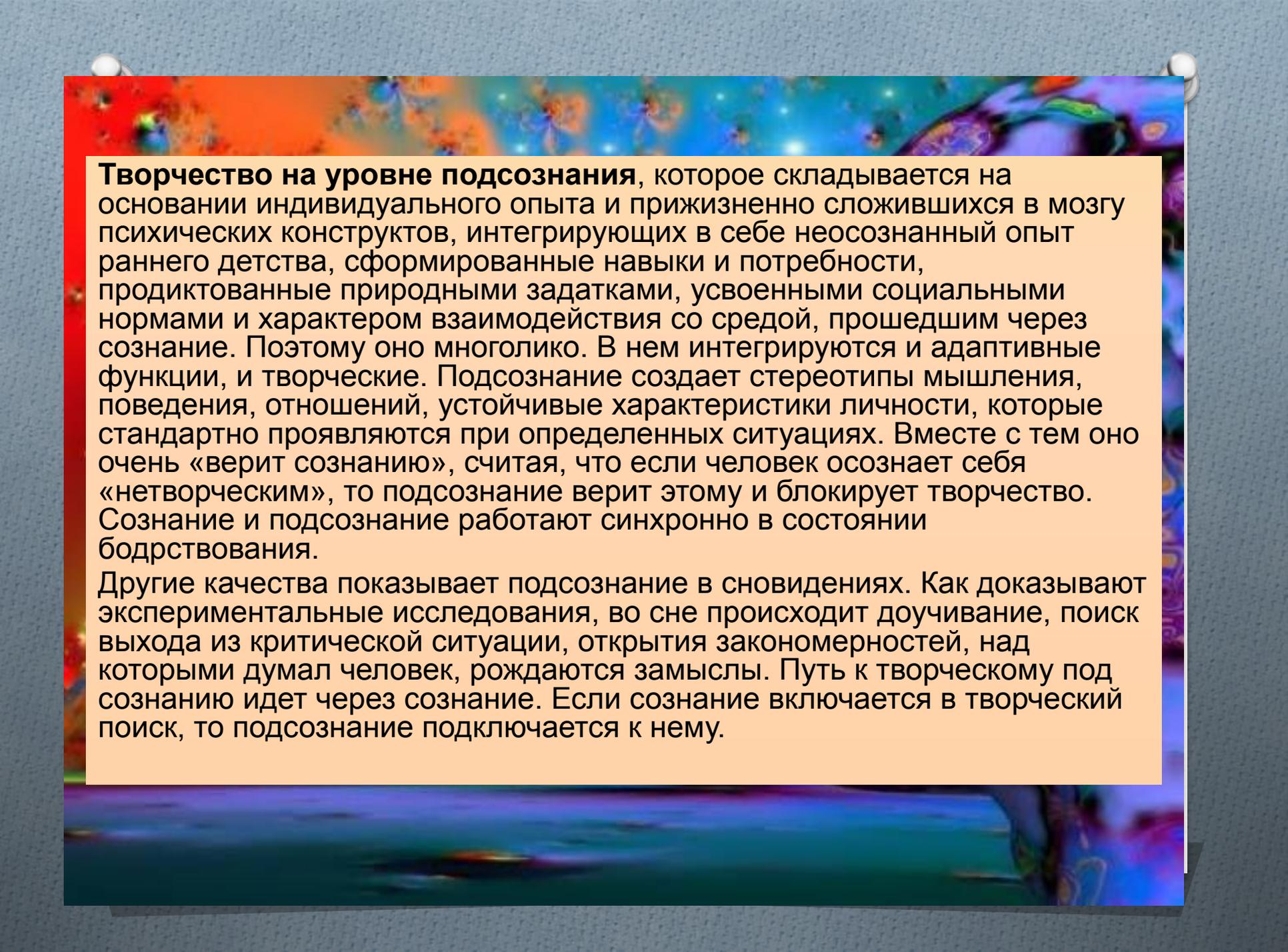
Каждый вид профессиональной деятельности имеет свои структурные особенности, связанные с режимом труда, направленностью труда, ролью индивидуальных особенностей в его выполнении и социальным контролем за продуктом труда или стоящим за ним человеком.

- Во-первых, по своей направленности и цели. Так, научно-техническое и оперативное творчество базируется на очевидной необходимости, а отсюда имеет достаточно определенный объект поиска и достижения конкретной задачи, цели, легко проверяемой практикой. Художественное творчество, направленное на совершенствование духовного мира человека, не имеет такой «очевидной» задачи.
- Во-вторых, продукт других видов творчества имеет конкретный и проверяемый результат. Произведения искусства, в том числе и все виды динамического, исполнительского творчества, конкретны лишь формально.
- В-третьих, индивидуальное творчество, не регламентированное временем и социальной поддержкой, как это бывает в других видах творчества, требует самоорганизации, нахождения индивидуального стиля деятельности, оптимальных условий для его пробуждения, в том числе путем выбора тем разной сложности

Творчество как процесс

- 0 Процесс творчества проходит на разных уровнях по отношению к сознанию и имеет три фазы.
- 0 Уровни протекания творческого процесса. Единой отсчета разных уровней протекания творчества является сознание как главный регулятор психических процессов и «инструмента» разума.
- 0 Творчество как процесс происходит на разных уровнях: бессознательном, подсознания, сознания и сверхсознания. Каждый из уровней имеет свою специфику образования, механизмов протекания и характера выдаваемых продуктов творчества. **Высшим уровнем развития творчества является взаимодействие между ними, когда «креативное поле» захватывает все участки мозга в момент возникновения.**

-
- Понятие **бессознательного** включает в себя совокупность психических образований, процессов и механизмов, в функционировании и влиянии которых субъект не отдает себе отчета. Термин этот используется для характеристики индивидуального и группового поведения, действительные цели и последствия которого не осознаются, и по своей функции может быть приравнен к инстинктам.
 - Бессознательное психическое базируется на глубинных законах жизни, этапах эволюционного процесса и генетической памяти, в которой хранится предшествующий опыт.
 - В структуру бессознательного входят нейро-физиологические задатки, особенности темперамента и специальные способности, которые являются наиболее «жесткими» образованиями и менее всего поддающиеся изменениям. К ним относится контакт со средой и активационные, регуляторные и информационные блоки мозга. Именно они определяют потребности в определенных формах деятельности

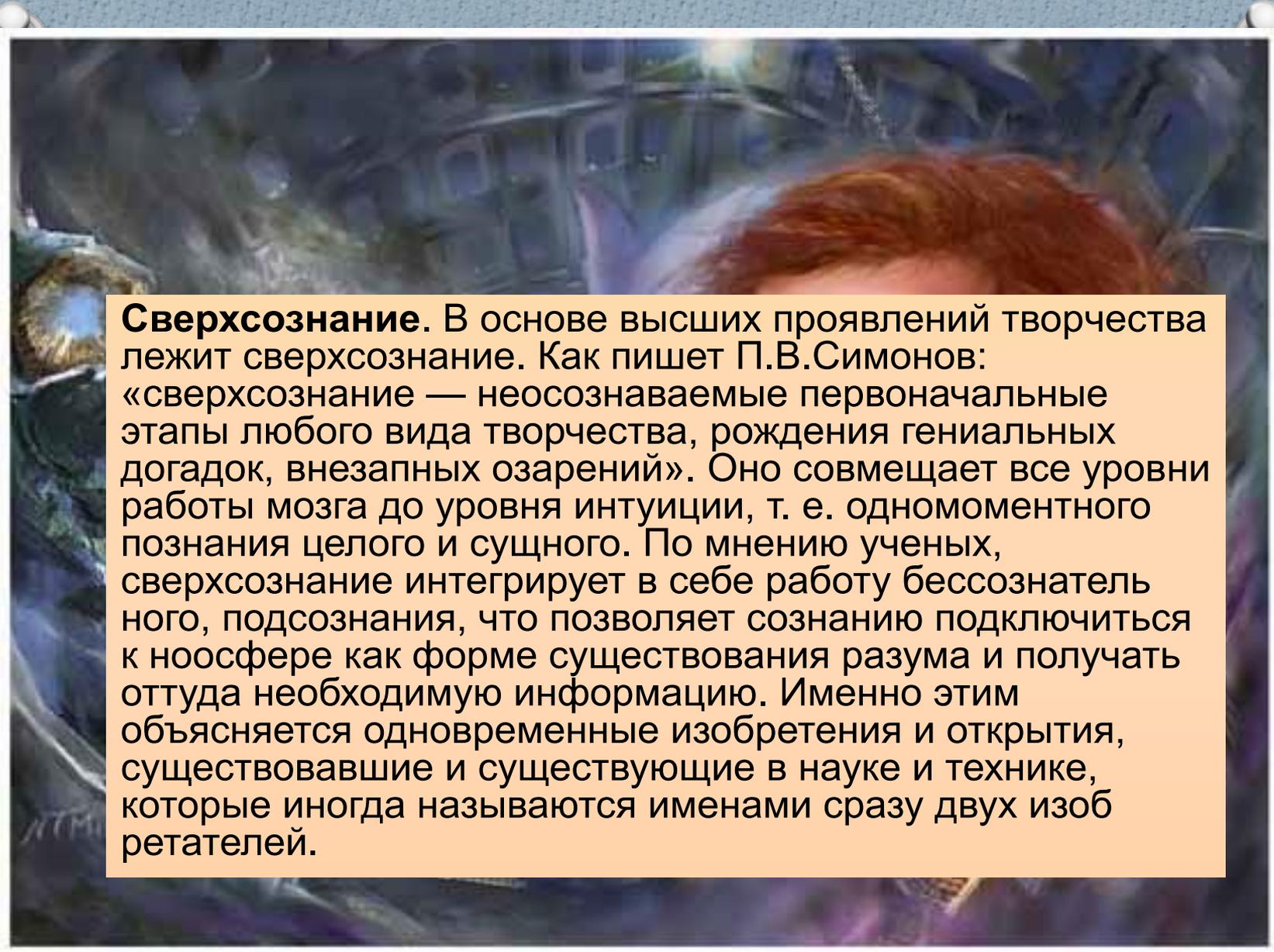

Творчество на уровне подсознания, которое складывается на основании индивидуального опыта и прижизненно сложившихся в мозгу психических конструктов, интегрирующих в себе неосознанный опыт раннего детства, сформированные навыки и потребности, продиктованные природными задатками, усвоенными социальными нормами и характером взаимодействия со средой, прошедшим через сознание. Поэтому оно многолико. В нем интегрируются и адаптивные функции, и творческие. Подсознание создает стереотипы мышления, поведения, отношений, устойчивые характеристики личности, которые стандартно проявляются при определенных ситуациях. Вместе с тем оно очень «верит сознанию», считая, что если человек осознает себя «нетворческим», то подсознание верит этому и блокирует творчество. Сознание и подсознание работают синхронно в состоянии бодрствования.

Другие качества показывает подсознание в сновидениях. Как доказывают экспериментальные исследования, во сне происходит доучивание, поиск выхода из критической ситуации, открытия закономерностей, над которыми думал человек, рождаются замыслы. Путь к творческому под сознанию идет через сознание. Если сознание включается в творческий поиск, то подсознание подключается к нему.

Сознательная форма творчества имеет свой, особый инструмент — логические операции. Эти операции — анализа, синтеза, абстракции и обобщения, а также умозаключения — направленные на познание реальности, приводят не только к открытию в ней новых закономерностей, но и к изобретению, к созданию некоторого нового продукта.

Сверхсознание. В основе высших проявлений творчества лежит сверхсознание. Как пишет П.В.Симонов: «сверхсознание — неосознаваемые первоначальные этапы любого вида творчества, рождения гениальных догадок, внезапных озарений». Оно совмещает все уровни работы мозга до уровня интуиции, т. е. одномоментного познания целого и сущного. По мнению ученых, сверхсознание интегрирует в себе работу бессознательного, подсознания, что позволяет сознанию подключиться к ноосфере как форме существования разума и получать оттуда необходимую информацию. Именно этим объясняется одновременные изобретения и открытия, существовавшие и существующие в науке и технике, которые иногда называются именами сразу двух изобретателей.

Фазы творческого процесса

Творческий процесс имеет три, наиболее общие фазы: пусковую (побудительную и подготовительную), поисковую и исполнительную. Каждая из них имеет свою специфику и по возникновению, и по процессу, и по продукту. Каждая фаза имеет свои показатели творчества.

Первая фаза — **пусковая**, характеризуется интеллектуальной инициативой или умением самостоятельно видеть и ставить проблемы. В этой фазе, которая называется еще и подготовительной, проявляются индивидуальная готовность к творчеству, развитость познавательных процессов, эмоциональная и рациональная способность к контакту с миром, потребность в напряженной деятельности. Все требования данной фазы являются программой развития творческих способностей, целевой матрицей этого процесса. Началом побуждения к построению программы являются внутренние и внешние факторы, в зависимости от которых протекает подготовительный процесс, продуктом которого является рождение идеи, замысла.

- 0 В психологических исследованиях сознания выделяются три типа его формирования, по-разному стимулирующие творчество.
- 0 Первый тип — формирование сознания под преобладающим влиянием социальной среды. Такой тип сознания является преобладающим в человеческом обществе и называется «полезависимым» и нетворческим. Однако если социальная среда ориентирует человека на творческий поиск, вынуждает к нему, то потенциальные созидательные возможности начинают актуализироваться в деятельности.
- 0 Второй тип — независим от среды, более близок к спонтанному творчеству. Однако формирование сознания без учета социальных факторов приводит к преобладанию тенденции в творчестве к самоутверждению, часто не совпадающему с основной функцией искусства — приобщения ко всеобщему.
- 0 Третий тип — взаимодействия и сотрудничества со средой, приобщения к инновационному процессу. Именно такое сознание было у великих творцов разных эпох.

0 Вторая фаза — **поисковая**, начинается с острого желания воплотить задуманное, протекает в поиске средств для его осуществления и кончается их нахождением, принятием решения относительно конкретных способов воплощения.

Включает в себя работу сознания, подсознания и сверхсознания.

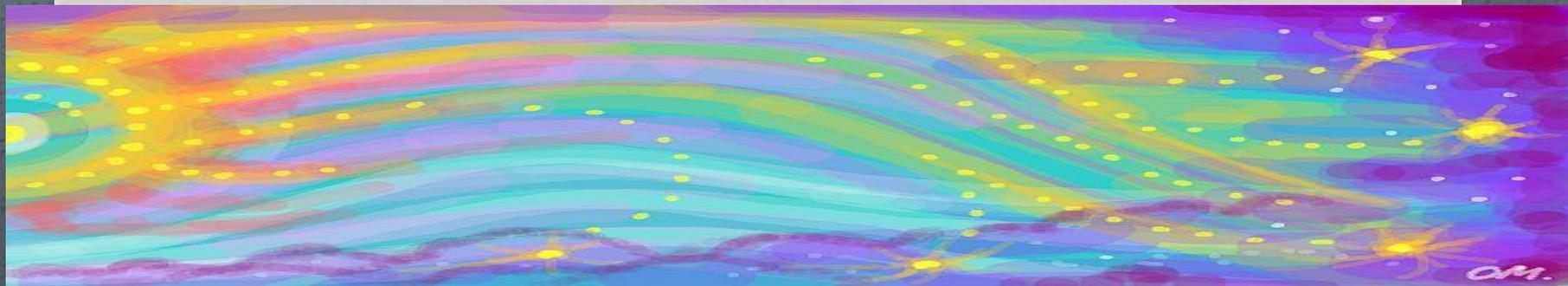
Функция сознания — четкая постановка вопроса, ясная цель, идея, концепция, которые включают подсознание и сверхсознание.

Особенность работы подсознания — это абсолютная смелость в соединении несоединимого, и всех других творческих операций с материалом, на которые не решается сознание, привыкшее к стереотипам и истинам в последней инстанции. Уравнивание по силе и значимости всех запечатленных объектов. Такое уравнивание помогает нарушать стереотипы сознания и «Нос» превращать в живой персонаж.

Именно на совместном развитии сознания и подсознания — формируется сверхсознание как интуитивное и мгновенное включение творческого решения в любой вид деятельности.

Кроме того, в поисковой фазе очень хорошо тренируется взаимодействие правого и левого полушария.

Продуктом поисковой фазы является конкретное виденье воплощения замысла.

- Третья фаза — **исполнительная**, реализация задуманного в действиях, контроле за промежуточными результатами и коррекции способов выполнения, критической оценки продукта.
- Исполнительная фаза называется «автокоррекционной». Именно на исполнительной фазе происходит формирование основных компонентов творчества на уровне не только бессознательного, но и сознания, т. е. если художник не ставит перед собой новые конкретные действенные задачи, направленные на совершенствование всех компонентов творческих способностей, начинается его превращение в ремесленника, репродуцирующего самого себя. Творческие способности формируются в деятельности, построенной по законам творчества.
- Такая деятельность требует создания «творческого инструмента», соответствующего конкретному виду исполнения и создания творческого продукта. В изобразительном искусстве основным инструментом является рука. Создание «творческой руки» происходит в исполнительной фазе творчества.
- Линейные построения в разных эмоциональных ритмах служат также для коррекции состояний и особенностей самих учащихся. Так, инертных, мало подвижных, заторможенных детей постоянно включают в рисование энергичных, разнообразных линий, а возбудимых — наоборот, побуждают рисовать медленные и плавные.
- Третий объект совершенствования — формирование чувства зрителя и постоянного контакта с ним в процессе исполнения.
- Основным показателем отношения к зрителю является созданное произведение искусства или «продукт».

Творчество как продукт

- 0 Каждый вид творчества имеет свой конкретный продукт.
- 0 Критерии творчества в изобразительном искусстве особенно тонки и разнообразны. В них на равных участвуют знания конкретной специфики художественного творчества, понимание законов общения со зрителем, стремление к совершенствованию личностных образований.
- 0 Условно все виды продуктов можно подразделить в соответствии с основной направленностью мыслительного творческого поиска: на познание скрытых закономерностей, нахождение способов лучшей адаптации к среде, создание новых материальных и духовных объектов.

Продукты творчества

- 0 Открытия на всех уровнях, от всеобщих закономерностей существования материи до открытия проявления всеобщего в конкретном;
- 0 Изобретения, направленные на совершенствование способов адаптации к среде как через орудия труда, так и посредством нахождения оптимальных способов организации деятельности, взаимодействий между людьми, воздействий на них;
- 0 Создание новой формы материи начиная с материалов, типа металлов, и кончая производением искусства.

Открытия на всех уровнях

- Если проанализировать смысл открытий, сделанные человечеством, можно заметить, что почти все они связаны с установлением связи, взаимодействия, взаимозависимости явлений, отражающими их сущность. Открытие как продукт творчества касается некоторых скрытых от непосредственного наблюдения закономерностей.
- В изобразительном искусстве продуктом творческого открытия является установление связи конкретного со всеобщим. Таким «всеобщим» является близкое, понятное всем зрителям состояние объекта изображения, вызывающее множество ассоциаций о взаимодействии и взаимоотношениях между людьми.
- Не менее важным является открытие связи между «невидимым и видимым» в произведениях искусства. Мы не можем видеть мысли, чувства, отношения между людьми, кроме как при помощи косвенных показателей мимики, жестов, веса тела, ритма движений, окружения и пр. Вместе с тем основное назначение искусства именно в том, чтобы невидимое сделать видимым, раскрыть глубинную сущность явлений через образную подачу.
- Таким открытием может быть и взаимоотношение цветовой гаммы для передачи настроений, и линейное построение для передачи сущности, и совмещение несовместимого. По существу, без открытия нового и репродукции банального и знакомого искусство теряет свою главную информационную функцию — образного познания реальности.