

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
В СРЕДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ**
АВТОРЕФЕРАТ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студента 2 курса 221 группы Факультета искусств
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Голубцова Андрея Владимировича

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2024 г.

Введение

Современные тенденции развития общества, происходящие в различных сферах: политической, социально-экономической, последовательно отражаются и на культурном слое общественного уклада, в частности, на искусстве. Перемены, происходящие в последнее время в жизни страны, привели к трансформации художественных норм, ценностей и идеалов, сформировав современный образ искусства. Этот образ возник не случайно, это естественная реакция на вызовы сегодняшнего времени, что связано с глобализацией, возрастающей ролью товарно-денежных отношений, ускорением ритма жизни и также частичным переходом системы образования в дистанционный формат обучения. Искусство сегодня, с одной стороны, является сферой художественного предпринимательства, а с другой – той областью, в которой современный человек может обрести себя и заниматься саморазвитием. Высокий интерес к данной сфере обусловлен текущим духовным кризисом, что заставляет современную систему образования прибегнуть к новаторским методам организации образовательно-воспитательной среды, которая воздействует на мышление индивида, с тем чтобы создать новые ценностные установки. Изобразительное искусство является ключевым фактором для стимулирования творческого процесса, развития творческих способностей, поскольку оно играет важную роль в развитии памяти, внимания, мышления, наблюдательности, восприятия и воображения.

Новые средства и механизмы, вовлекающие в творческий процесс как можно большее количество людей, направленные на познание мира через творческий опыт, приобретают в наши дни огромное значение. Складываются совершенно новые тенденции в системе самообразования личности. Сегодня необходимы новые, инновационные средства, методы и технологии, основанные на привлекательности того арсенала, которым обладает искусство, которое не будет ограничивать коллективное творчество, а наоборот будет способно приобщить к искусству, «обещая» на этой основе

развитие способностей, интересов и мировоззрения в общем контексте становления актуализированной современной личности.

В настоящее время люди всё больше объединяются в рамках художественных самоорганизаций, в которых отсутствуют строгие каноны, и где они могут созидать, обращаясь к своему внутреннему миру и не оглядываясь на правила, сформировавшиеся в другие времена при других обстоятельствах. Это обратило внимание автора исследования на изучение влияния процессов, происходящих в условиях художественных самоорганизаций, на развитие творческих способностей личности.

Интересно, что в настоящее время художественные студии и общества стали привлекательными не только для детей, но и для взрослых. В этих учреждениях люди стремятся к творческому самовыражению, развитию своих способностей, осуществлению своих желаний и целей. Автор исследования обосновывает интерес к художественным студиям и самоорганизации как альтернативе академическому искусству. В этих местах учат не просто основам и закономерностям изображения, цветоведению, перспективе и реалистическому изображению мира, а помогают развить творческий потенциал, ориентируясь на собственные интересы и желания личности. В данном случае приоритет отдается конкретным желаниям и потребностям уже сформировавшейся личности, то есть взрослого человека.

Привлекательность рассматриваемых институций заключается в том, что они представляют собой новую форму художественного развития искусства, современные методы образования, инновационный подход, способствующий формированию новых коммуникативных отношений в процессе обучения и развития, направленных в первую очередь на самопознание и раскрытие потенциала человека. Базой этих взаимоотношений является интерес и мотивация, стимулирующая активное творческое поведение. Художественная самоорганизация становится своеобразной областью свободного творческого пространства, не подвластной оценке, рейтингам и баллам. Для участников данного процесса

важен сам процесс творчества как средство непрерывного развития в роли художника и создателя собственной уникальной реальности. Незаметно для себя человек осваивает основы стратегического планирования личностных целей в системе изобразительного искусства через отражение собственного бытия в своих произведениях. Художественная деятельность становится для человека платформой, где он может самовыражаться, развивать свои личностные качества, выходить за пределы повседневной жизни и быть свободным.

Если рассматривать художественное творчество как особую сферу деятельности, то можно сказать, что оно охватывает разные аспекты человеческой жизни. Включая творческий, интеллектуальный, эмоциональный, эстетический и коммуникативный аспекты. Художественная деятельность возникает из потребности выделить эстетическое из других видов деятельности и отношений. Центральным элементом в этой деятельности является художественное произведение. Главной ценностью художественной деятельности является не сам предмет, созданный художником, а его демонстрация в выставочных пространствах. В искусстве осуществляется познание и оценка мира через призму художественного восприятия, создается новая реальность. Восприятие и освоение произведений искусства как носителей художественной ценности представляют собой активную деятельность, сходную с творческим процессом. Без активного воображения, участия и эмоционального переживания человека, приобщающегося к искусству, произведение остается простым холстом, покрытым красками. Художественные организации не только помогают людям самовыразиться, но и создают возможность для духовного общения. Это общение может оказывать реальное влияние на личность через воздействие на ее эстетические установки, не всегда осознаваемые предпочтения и идеалы, и в конечном счете – на поведение и деятельность человека.

Художественные самоорганизации в настоящее время приобретают

особую значимость в сфере культуры и образования, обладая огромным потенциалом, способным интегрировать общество, реализуя в первую очередь интересы личности, обеспечивая активное развитие и раскрытие творческих навыков и мастерства.

Художественная самоорганизация представляет собой универсальную структуру, способствующую развитию творческих способностей и привлекающую представителей различных специальностей и возрастов. Современные люди все больше проявляют интерес к творчеству, свободе, индивидуальности и креативности, что делает эту тенденцию привлекательной. В настоящее время многие взрослые предпочитают посещать различные кружки и студии, чтобы заниматься своим любимым хобби и проводить свободное время в соответствии со своими интересами. Автор исследования видит в этом попытку решить различные психологические проблемы самостоятельно.

Проблема развития творческих способностей у взрослых обуславливается потребностью в эмоциональной рефлексии, которую можно получить через творческую деятельность. Также важным фактором является поиск наиболее эффективных путей развития способностей, формирование социальных и коммуникативных отношений, в которых творческий процесс занимает центральное место. В данном контексте автор исследования рассматривает художественную самоорганизацию как образовательно-творческую среду, которая способствует саморазвитию человека и раскрытию его индивидуальных творческих способностей. Участие в такой форме самоорганизации позволяет создать оптимальные педагогические условия для развития творческих способностей, культурной идентификации, освоения различных ценностей – материальных, эмоциональных, эстетических и духовных. В настоящее время взрослые нуждаются в проявлении своих творческих способностей не меньше, чем дети. Автор исследования считает, что наиболее благоприятным для этого способом является совместная работа в среде художественной самоорганизации.

Объект исследования – процесс художественно-творческой деятельности.

Предмет исследования – художественная самоорганизация как пространство для развития творческих способностей.

Цель настоящего исследования заключается в изучении процесса развития творческих способностей у взрослых людей в среде художественной самоорганизации.

Задачи исследования:

1. Раскрыть понятие художественно-творческой деятельности и ее особенностей.
2. Рассмотреть процесс развития творческих способностей личности.
3. Определить принципы деятельности художественной самоорганизации.
4. Рассмотреть процесс развития творческих способностей в условиях художественной самоорганизации на примере молодого художника.
5. Провести эксперимент по проверке развития творческих способностей личности участников арт-проект «stART-up Взаимодействие».

Методологическую основу исследования составили труды, в которых исследуются творческий процесс и художественная деятельность. Это такие авторы как Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов, А.А. Мелик-Пашаева, Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Р.Г. Казакова, Е.А. Флёрина, а также Л.В. Занкова. В этих работах отмечается, что в силу своей эмоциональности и образности эти процессы особенно эффективно воздействуют на развитие личности.

Как философскую категорию «творчество» и художественное творчество рассматривали: Платон, И. Кант, Н.А. Бердяев, С.С. Гольдентрих, П.П. Крамер, А.М. Коршунов, П.С. Дышлевый, Ю.А. Бычков, Е.С. Громов, и др. Анализируя их работы, можно сказать, что в научной доктрине вопрос творчества характеризуется разнообразием интерпретируемых подходов, богатством подачи в постижении содержания и целей деятельности.

В исследованиях психологов и педагогов художественная деятельность, имеющая различные характеристики, но однозначно влияющая

на развитие личности, раскрывается в трудах В.С. Мухиной, Н.В. Корчаловской, Г.Г. Григорьевой, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Л.А. Венгера, К.В. Тарасова, Н.Б. Халезова, В.А. Езикеевой.

В современных исследованиях проблема развития творческих способностей личности средствами изобразительной деятельности широко раскрыта в трудах Э.Д. Оганесяна, А.А. Лукашовой, О.П. Рыбниковой, Е.Н. Дмитриевой, Н.А. Опарина, Н.В. Падашуль, И.Л. Головановой, И.Ю. Соколова, С.А. Мочаловой, М.А. Жернильской.

Научная новизна исследования состоит в определении того, что участие в художественной самоорганизации способствует развитию творческих способностей. В условиях художественной самоорганизации возможно развитие творческих способностей взрослых посредством абстрактной живописи. На когнитивном, творческом, коммуникативном и рефлексивном уровне происходит освоение знаниевого, технологического, эмоционально-образного и эстетических компонентов обучения, посредством которых происходит развитие творческих способностей и творческая самореализация взрослых.

В условиях художественной самоорганизации формируются условия, влияющие на процесс развития творческих способностей взрослых людей средствами абстрактной живописи. В результате становится возможным определить уровни развития творческих способностей взрослых людей на разных этапах их становления как художников.

Результатом настоящего исследования является обобщение результатов как совместной деятельности, так и деятельности отдельных художников, развивших свои творческие способности в среде художественной самоорганизации.

Достоверность и обоснованность результатов подтверждаются участием автора в научно-практических конференциях с докладами и статьями, а также внедрением результатов исследования в деятельность художественной самоорганизации.

Апробация и внедрение результатов происходили:

Во-первых, в процессе опытно-практической работы в качестве куратора художественной самоорганизации «stART_up. Взаимодействие», где были реализованы следующие проекты:

1. Коллективная выставка «Взаимодействие: перезагрузка 2.0» ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» арт-кластер «Склады Рейнеке», май 2024 г.
2. Коллективная выставка выставки «Вселенные» в рамках фестиваля «Вселенные Тарковского», ФГБУК ГМВЦ «РОСИЗО» арт-кластер «Склады Рейнеке», сентябрь 2022 г.
3. Две выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства «Вербное воскресенье» отдел музеефикации СГМХ им. А.Н. Радищева Дом Павла Кузнецова, апрель 2023 г., апрель 2024 г.
4. Четыре социально-художественных акции «Открытые мастерские» культурное пространство творческих общественных организаций «Кутякова 18», октябрь 2022 г., май 2023 г., октябрь 2023 г., май 2024 г.
5. Коллективные выставки: «Синяя выставка», декабрь, 2022 г.; «Опыляется шмелями» март 2023 г.; «Тут все всегда молчат» октябрь 2023 г.; «Все – это МЫ» ноябрь 2023 г. - студия «Город мастеров» СРОО «Мастера ДПИ»; «Где синий», январь 2023г. - Институт искусств СГУ.
6. Сольные выставочные проекты резидентов художественной самоорганизации: «Поцелуй шампанского», сентябрь 2022г.; «Кошки в крошке», октябрь 2022 г.; «Психо. Сказки о душе», май 2023 г.; «Графика для театра», октябрь 2023 г.; «Я вижу тебя», ноябрь 2023 г. - студия «Город мастеров» СРОО «Мастера ДПИ»; «Знаки на дорогах», май 2024 г., - Институт искусств СГУ.

Во-вторых, в выступлениях с докладами на:

1. XI Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Институт искусств СГУ, 5-8 октября 2022 г.) – доклад «Особенности художественной самоорганизации «stART_up. Взаимодействие».

2. XI Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, Институт искусств СГУ, 5-8 октября 2022 г.) – доклад «Особенности организации и проведения выставки саратовских художников на фестивале «Вселенные» на складах Рейнеке».
3. X Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, Институт искусств СГУ, 23-26 мая 2023 г.) – доклад «Художественная самоорганизация «stART_up. Взаимодействие», причины возникновения и принципы деятельности».
4. VIII Международной научно-практической конференции «Искусство и власть» (Саратов, СОДРИ, 12-15 октября, 2023 г.) – доклад «Арт-проект «Взаимодействие» от старта до перезагрузки».
5. Всероссийской научно-практической конференции «Психофизиология искусства» (Саратов, факультет психологии СГУ, 30 апреля 2024 г.) – доклад «Художественная самоорганизация арт-проект «Взаимодействие» от «stART_up» до «Перезагрузки».
6. XI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» (Саратов, факультет искусств СГУ, 15-18 мая 2024 г.) доклад «Развитие творческих способностей художника в среде художественной самоорганизации «stART_up. Взаимодействие».

В-третьих, в публикации статей:

1. Голубцов А.В., Шевченко Е.П. Художественная самоорганизация «stART_up. Взаимодействие», причины возникновения и принципы деятельности // Развитие личности средствами искусства. Материалы X Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых (23-26 мая 2023 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2023. - 346 с. - С. 297-303.

2. Голубцов А.В., Белоусова А.А., Колесникова А.С. Выставочный проект «Взаимодействие» экспериментальных творческих мастерских ПО РАХ и ТСХР // Искусство и власть. Материалы VII Международной научно-практической конференции (14-16 октября 2021 г.) / Под ред. К.В. Худякова, С.В. Кузнецовой. - Саратов: Агентство рекламных и маркетинговых коммуникаций Софит, 2023. - 298 с. - С.221-232.

3. Голубцов А.В., Шевченко Е.П. Развитие творческих способностей художника в среде художественной самоорганизации «stART_up. Взаимодействие» // Развитие личности средствами искусства. Материалы XI Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых (15-18 мая 2024 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: Саратовский источник, 2024. - 329 с. - С.294-303.

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена её задачами и отражает порядок раскрытия темы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве пятидесяти двух штук и восьми приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Теоретические основы развития творческих способностей» обозначены и изучены:

1. Художественно-творческая деятельность, её особенности
2. Развитие творческих способностей личности

В первом параграфе мы определили, что художественно-творческая деятельность представляет собой творческий процесс, в результате которого создаются произведения искусства. Она имеет ряд особенностей, отличающих ее от других видов творческой деятельности.

Во втором параграфе, рассмотрев способности как психолого-педагогическую категорию, мы пришли к выводу о том, что способности связаны непосредственно с развитием человека и не являются врожденными. Они определяют особенности того или иного человека, отличие одного

человека от другого, позволяют быть более успешным в работе или учёбе, дают возможность для получения новых навыков и знаний, влияют на скорость обучения, а также на успехи в демонстрации уже усвоенного материала.

Вторая глава «Художественная самоорганизация «stART_up. Взаимодействие» и её влияние на развитие творческих способностей личности» содержит:

1. Принципы деятельности художественной самоорганизации
2. Развитие творческих способностей личности в среде художественной самоорганизации средствами изобразительного искусства
3. Эксперимент по проверке развития творческих способностей личности участников арт-проекта «stART-up Взаимодействие»

В первом параграфе рассмотрены принципы деятельности художественной самоорганизации. Мы определили, что художественная самоорганизация – это сообщество художников, кураторов, теоретиков искусства и арт-менеджеров, которые вместе работают, проводят выставки и создают проекты в соответствии со своим коллективным видением. В этом процессе художники и другие творческие личности организуют свою деятельность самостоятельно, без вмешательства сторонних лиц или ограничений.

Основная идея художественной самоорганизации заключается в том, чтобы дать художникам свободу выражения и возможность развивать свой потенциал без излишнего контроля или цензуры. Они сами принимают решения о своей творческой деятельности, выбирают проекты и партнёров, разрабатывают концепции и формулируют свои идеи.

Во втором параграфе рассмотрено развитие творческих способностей личности в среде художественной самоорганизации средствами изобразительного искусства на примере художника Елены Бурковой, которая прошла путь от художника любителя до профессионала, работы которого были признаны экспертным советом Российской академии художеств.

Пример Е. Бурковой показывает, что художественная самоорганизация позволяет развивать творческие способности, она также позволяет развить критическое мышление и самокритику. Стремясь к самосовершенствованию, художник самостоятельно анализирует и оценивает свои работы, выявляя сильные и слабые стороны. Это помогает ему расти и развиваться как художнику, улучшая свои навыки и приобретая новые знания. В целом, развитие молодого художника через художественную самоорганизацию – это путь к самооткрытию и самовыражению. Этот метод позволяет художнику найти свое уникальное место в искусстве, раскрыть свою индивидуальность и повысить свои шансы на успех. Развитие художника в среде художественной самоорганизации – необходимый шаг для человека, который стремится преуспеть в своей работе.

В третьем параграфе описан эксперимент. Он подтвердил гипотезу о том, что совместная творческая деятельность в среде художественной самоорганизации положительно влияет на развития творческих способностей личности взрослого, а также об эффективности мероприятий, связанных с тренировкой образного и абстрактного мышления: «брейн-штормы» для придумывания тем и концепций будущих выставок, последующее продумывание каждым участником собственных идей и будущих объектов визуального искусства под тему выставки, подготовка презентации своего проекта, совместная подготовка к экспонированию с учётом особенностей конкретного выставочного пространства: распределение и развешивание (расстановка) работ, исходя из техник и стилей, цветовых решений и тональности, в соответствии с нюансами освещения помещения в разное время суток.

Заключение

В результате настоящего исследования был изучен процесс развития творческих способностей у взрослых, посредством системы заданий и упражнений и организации совместных выставок в условиях художественной самоорганизации.

В настоящее время художественная самоорганизация – наиболее оптимальная платформа для развития творческих способностей сформированной личности. Приоритет индивидуализации, личностного подхода побуждает людей всё больше объединяться в рамках художественных самоорганизаций, в которых отсутствуют строгие каноны, и люди могут созидать, обращаясь к своему внутреннему миру и не оглядываясь на правила, сформировавшиеся в другие времена при других обстоятельствах. В условиях этих художественных самоорганизаций уже сложившаяся личность хочет творить, развивать или проявлять свои способности, реализовывать свои желания и стремления.

Интерес взрослых людей к объединению в художественные самоорганизации понятен, это альтернатива академическому искусству. В художественных самоорганизациях процесс обучения построен не на сухом освоении основ и закономерностей изображения, изучения цветоведения, воздушной и линейной перспективы, способах реалистического изображения мира, а на вовлечении в творческий процесс, в основе которого лежат собственные интересы уже сформировавшейся личности, которая знает, чего она хочет добиться или получить, то есть в приоритете конкретные желания отдельно взятой личности.

Саратовская самоорганизация арт-проект «stART_up. Взаимодействие» зародилась осенью 2019 года и на сегодняшний день, взаимодействуя с девятью организациями, часть из которых стали постоянными партнерами проекта, реализовала более двадцати выставочных проектов и мероприятий.

В педагогическом эксперименте приняли участие взрослые люди, ранее не вовлечённых в активный творческий процесс, но самоорганизовавшиеся в рамках арт-проекта «stART_up. Взаимодействие». Творчество на начальном этапе жизни не являлось основным видом деятельности участников эксперимента, но оказавшись в среде художественной самоорганизации они приобретали навыки и способности в организации выставок, составлении

экспозиций, презентации своих произведений, развивали свое абстрактное мышление.

В рамках исследования участники художественной самоорганизации (арт-проекта «stART_up. Взаимодействие») в процессе совместной деятельности приобрели специфические навыки, необходимые для работы и своего продвижения как художника: вместе придумывали темы и названия выставочных мероприятий, обсуждали идеи работ, создаваемых для выставок, самостоятельно презентовали подготовленные работы, составляли экспозиции выставочного пространства, проводили авторские экскурсии по выставкам, где сами рассказывали не только о своей работе, но и о работах других авторов, выступая медиатором.

В качестве доказательства действенности изначального предположения автор исследования привел в пример участника арт-проекта «stART_up. Взаимодействие» Елену Буркову. Организация совместных выставок в арт-проекте «stART-up Взаимодействие», презентация своих работ и работ других художников помогли Елене «сломать» барьер в виде страха публичных выступлений и общественной деятельности. В мае 2024 года Елена стала куратором секции «Открытые мастерские» Саратовского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Саратовского регионального общественного объединения «Мастера декоративно-прикладного искусства».

Проведённый в рамках настоящего исследования эксперимент показал, что сотрудничество в творчестве может привести к удивительным результатам и открытиям, так как оно позволяет объединить различные таланты и идеи. Когда творческие люди работают вместе в команде, они могут обмениваться опытом, вдохновлять друг друга и исправлять ошибки, что приводит к повышению общего уровня произведений и достижению новых высот.