

## РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА

### THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF ART

**L. Makovets  
S. Orlova**

*Summary.* This article includes the analysis of the problem of development of creative thinking of primary school children, the concept of liberation of creative personality, research of conditions for development of creative potential of personality, art as a means of developing creative thinking of primary school children.

*Keywords:* creative thinking, factors and conditions for development of creative thinking, art, perception of art.

**Маковец Людмила Анатольевна**

*К.п.н., доцент, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева  
makovez@mail.ru*

**Орлова Светлана Николаевна**

*Д.псх.н., профессор, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева*

*Аннотация.* Анализируется проблема развития творческого мышления младших школьников, разрабатываются концепции высвобождения в человеке свободной творческой личности, исследуются условия и факторы, необходимые для развития творческого потенциала личности, рассматривается искусство как средство развития творческого мышления младших школьников.

*Ключевые слова:* творческое мышление, условия развития творческого мышления, искусство, восприятие искусства.

**П**роблема развития творческого мышления личности средствами искусства в настоящее время продолжает оставаться актуальной. Целостное, фундаментальное становление человека невозможно вне культурной идентичности. Художественное образование — это одна из ключевых частей формирования творчески активной личности, умеющей воспринимать и оценивать прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, основополагающее и второстепенное не только в искусстве, но и в различных проявлениях жизни.

Воссоздадим систему основных функций, которые выполняет искусство в человеческом социуме и благодаря которым осуществляется его разностороннее и целостное воздействие на личность. *Компенсационная функция искусства, являясь одной из основных, восполняет ограниченность человеческого существования во времени и пространстве, позволяет через художественные образы пережить иные эпохи и иные судьбы кроме своей собственной. Компенсационная функция связана с катарсической («очищающей»), снимающей душевное напряжение личности. Собственно наслажденческой стороной искусства ведает гедоническая функция, многие художественные произведения удовлетворяют потребности человека в отдыхе и развлечении, выполняя тем самым развлекательную функцию. Но, развлекая человека, настоящее искусство побуждает его внутренние силы к активности, к творчеству, в результате чего включается эвристическая функция. В свою очередь творческая активность человека всегда предполагает его общение*

с другими, стремление творить нечто для других. В этом эвристическая функция смыкается с *коммуникативной*, благодаря которой искусство выступает как средство общения между людьми. Причем, искусство является единственным средством общения и средством передачи уникальной информации, в котором во многих его видах (архитектура, живопись, скульптура, графика, музыка и др.) нет никаких временных и межнациональных ограничений. Живопись испанца Гойи и музыка австрийца Моцарта также доступна для восприятия и понимания современному россиянину, как творчество мастера, живущего рядом с ним сегодня.

Будучи средством общения людей, искусство способно осуществить *социально-организаторскую функцию* — сплотить людей во имя общественно-эстетических идеалов. Близка к ней и *социализирующая функция*, благодаря которой искусство присущими ему средствами связывает личность с обществом, помогает ему гармонично адаптироваться в социуме. Социализирующая функция, следовательно, переходит в *воспитательную*, которая основывается на *познавательном* значении искусства. Данный функциональный круг искусства в полной мере показывает всю важность и значение искусства в формировании и становлении полноценной личности, в том числе и обладающей творческим мышлением.

Мы рассматриваем творческое мышление личности (исходя из понимания творчества как мыслительной и практической деятельности, преобразующей природный и социальный мир, являющейся для творческого

субъекта средством самовыражения и самореализации сущностных сил, развития личности в целом) как психический процесс и психическую деятельность, важнейший компонент творчества и вид мышления вообще. Сущность творческого мышления заключается в специфичности отражения и преобразования окружающего мира посредством формирования образов, понятий и мыследействий перцептивного и логического плана. Важными функциями творческого мышления личности мы считаем когнитивную, эмоциональную и поведенческую.

Общность и разность подходов к дефиниции творческого мышления раскрывается в сопоставлении научных трактовок. В философии и психологии в исследовании категории «творческое мышление» выделяются следующие подходы: творческое мышление как личностная категория, связанная с саморазвитием и самоактуализацией; творческое мышление как совокупность качественных характеристик; творческое мышление как психический созидательный процесс; творческое мышление как результат деятельности, связанный с созданием нового продукта. Чаще в научных исследованиях рассматриваются личностная, процессуальная и результативная стратегии творческого мышления.

Доминирующим и полифункциональным является научное направление, изучающее творческое мышление как личностную категорию. Реализуясь в деятельности, в том числе музыкальной, художественной и других, творческая личность включается в творческий процесс, который актуализируется в творческий результат.

В понимании нейрофизиологических корней творческого мышления субъекта важнейшая роль отводится функциональной асимметрии двух полушарий мозга, которая является основой взаимодействия осознаваемых и неосознаваемых компонентов творческого процесса. Творческое мышление есть область пересечения деятельности левого полушария головного мозга (логического мышления) и деятельности правого полушария (образного мышления).

Психолого-педагогическая наука вносит весомый вклад в изучение проблемы творческого мышления: разрабатываются концепции высвобождения в человеке свободной творческой личности, исследуются условия, необходимые для развития творческого потенциала личности, в том числе и творческого мышления посредством искусства.

Теоретический анализ философской и психолого-педагогической литературы выявил отсутствие среди исследователей единства взглядов на феномен творческого мышления. Творческое мышление трактуется как

синоним мышления диалектического, постигающего, саморазвивающегося, дивергентного, проблемного, парадоксального, чувственного, интуитивного и др. Также творческое мышление рассматривается как процесс, характеризующийся ситуативными решениями, в результате которого человек находит что-то новое; как процесс обнаружения субъективно нового, которое ведет к формированию психических новообразований личности; как непосредственное мысленное усмотрение ранее неизвестных связей в изучаемом предмете; как создание предметной реальности, нового знания или идеального образа; как форма мышления, составляющая часть процесса творчества, результаты которого отличаются оригинальностью и значимостью. В операционально-деятельностной структуре творческого мышления проявляются следующие компоненты: анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, сравнение, конкретизация, приобретающие черты уникальности и неповторимости в процессе жизнедеятельности личности.

Мы полагаем, что сущность творческого мышления состоит в том, что познающий мысленно усматривает ранее неизвестные связи, получает новые знания или идеальный образ и создает предметную реальность [6]. Применительно к дошкольникам и учащимся — это процесс создания субъективно нового, в основе которого лежит использование нестандартных способов деятельности и способность к созданию оригинальных идей.

В разработанной нами модели развития творческого мышления личности отражена взаимосвязь и взаимозависимость когнитивных процессов субъекта с процессом творческого мышления: в результате представления, основанного на процессах чувственного отражения окружающего мира (ощущения и восприятие), формируются образы (представления), которые, в свою очередь, являются средствами мыслительной, имажинативной и мнемической деятельности личности; внутри когнитивной сферы при наличии развивающих условий постепенно разворачивается некий креативный потенциал, который основывается на представлении, памяти, мышлении и воображении, а также продуктов их деятельности; постепенно творческое мышление «подчиняет» себе все структурные компоненты когнитивной сферы личности и выходит за ее пределы, выступая на данном этапе в качестве фактора (движущей силы) ее развития [6;7].

Таким образом, зарождаясь внутри когнитивной сферы субъекта, творческое мышление личности, как подвижный психологический феномен, становится двигателем дальнейшего развития всей указанной сферы.

Искусство во всем многообразии рассмотренных выше функций может сыграть свою весомую роль в ста-

новлении личности, в том числе и развитии творческого мышления, только при условии, что на определенных этапах воспитания у ребенка были в достаточной степени сформированы основные навыки художественно-эстетического восприятия. Сам процесс восприятия художественного произведения необходимо рассматривать как особый вид деятельности, имеющий различные стадии зарождения, развития, созревания и существенные качественные особенности на каждом возрастном этапе. Восприятие — сложный процесс, для которого необходимы определенные условия его порождающие и ему способствующие. Постепенное совершенствование и углубление процесса художественно-эстетического восприятия осуществляется только путем целенаправленной, методически продуманной системы воспитательной работы.

Особенность восприятия художественных произведений заключается в том, что оно всегда обусловлено интимно-личностным характером воздействия искусства на конкретную личность. Это необходимо учитывать с самых первых шагов ребенка навстречу художественному миру, чтобы избежать в дальнейшем схематизации процесса эстетического восприятия. Стандартных требований и указаний здесь быть не может.

Для успешного формирования навыков восприятия произведений искусства в самом процессе общения с искусством необходимо выделить несколько уровней:

- ◆ эмоционально-стихийный;
- ◆ оценочно-образный;
- ◆ аналитический;
- ◆ сотворческий;
- ◆ личностно-творческий.

На каждом из этих уровней можно организовать и целенаправленно осуществлять процесс развития творческого мышления личности средствами искусства. Дошкольному и младшему школьному возрасту по преимуществу присуще эмоционально-стихийное и оценочно-образное восприятие, в дальнейшем с накоплением знаний и навыков при благоприятных условиях формируются аналитический, сотворческий и личностно-творческий подход к произведениям искусства, что еще в древности было сформулировано следующими словами: «Гомер каждому — юноше, зрелому мужу и старцу — даст ровно столько, сколько тот может взять».

Уже первоначальный процесс слушания ребенком сказки выполняет важнейшую роль в развитии внутренней психической активности, творческого мышления, формирует умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, без чего невозможна никакая творческая деятельность. Под влиянием художествен-

ного произведения ребенок начинает по-новому относиться к явлениям действительности. Идеи, излагаемые в сухой, рассудочной форме, не всегда доходят до него, но, будучи облеченными в художественную форму, глубоко трогают его и оставляют значительный след [1].

Творческое мышление как онтогенетическое образование возникает и совершенствуется через активное взаимодействие ребенка (а затем — взрослого) с окружающей его средой. Внешние условия, опосредуясь внутренними условиями развития личности, создают все многообразие, глубину и уникальность творческих особенностей личности. Источником психического развития является внешняя практическая деятельность ребенка. Развитие ребенка изначально социально. Именно в социальном взаимодействии лежат истоки психических новообразований. В рамках ведущей деятельности происходит формирование центральных возрастных новообразований.

Развитие творческого мышления ребенка надо начинать с самого раннего детства. Важным фактором среднего воздействия для этого является семья и значимый взрослый. То есть, к моменту поступления ребенка в школу у него уже существует определенный уровень развития тех или иных психических процессов. Это надо обязательно учитывать при начале работы по развитию творческого мышления личности в школе.

Начальная школа — очень важный период для развития творческого мышления, так как у ребенка создается база знаний, складывается характер мыслительной деятельности, он наиболее поддается педагогическому воздействию. В младшем школьном возрасте ведущей становится учебная деятельность. Предпосылки возникновения учебной деятельности постепенно вызревают внутри всей социальной ситуации развития дошкольника. В младшем школьном возрасте учение (как новая ведущая деятельность) не сменяет игру (как старую ведущую деятельность), ведь младший школьник не перестает играть — игра создает специфическую социальную ситуацию развития, в которой становится возможным появление учебной деятельности. Учебная деятельность перестраивает всю систему деятельности ребенка и создает новую социальную ситуацию развития, в которой есть место и игре.

Младший школьный возраст — сензитивный период для развития творческого мышления. Ведущей становится приспособительная функция творческой активности, направленная на поиск партнера в общении. Наглядно-действенное мышление сменяется наглядно-образным. То есть, данный возраст сензитивен для развития воссоздающего (репродуктивного) и формирования продуктивного творческого мышления.

Младший школьник вырабатывает личную стратегию взаимодействия с миром, у него формируется установка на репродуктивный или продуктивный тип деятельности. Состояние «латентности» творческого мышления связано, скорее, с существующей системой обучения. Важную роль в развитии творческого мышления на данном этапе может сыграть творческий учитель (как образец).

Активизация интеллектуальных сил, свойственная младшему школьному возрасту, происходит из высокой активности двух взаимосвязанных форм мышления: конкретно-образного и абстрактно-логического, которые основываются на высокой активности чувственных форм восприятия. Необходима специально организованная творческая среда, где бы мир ребенка во всем его многообразии продуманно, целенаправленно и всесторонне развивали, в том числе средствами искусства.

Задачей педагога в этом случае является организация такого арт-педагогического пространства, в котором и ребенок и взрослый смогли бы актуализировать личностные смыслы в плане обретения мотивации учебной деятельности и обретения субъектности [5].

В целом динамика развития творческого мышления личности в процессе онтогенеза может быть представлена следующим образом: подражание образцам творческого мышления значимого взрослого, творческое подражание с введением самостоятельных элементов творческого мышления, подлинное творческое мышление личности.

Развитие ребенка, прежде всего умственное, связано с приобретением им знаний, умений и навыков, то есть с увеличением в той или иной степени шаблонности, стереотипности мышления. Усвоение человеческого опыта в определенном смысле к этому приводит. Необходимо научить ребенка при наличии определенных стереотипов мышления, которые представляют своего рода «слепок» человеческой культуры, уметь им противостоять, быть творческим вопреки зафиксированному опыту. В этом чрезвычайно велики возможности музыки, живописи, литературы и т.д.

Важно учитывать, что в современных средствах массовой информации и в окружающем нас предметном мире все более и более стирается грань между искусством и неискусством, между *восприятием художественно ориентированным*, специально подготовленным (музей, выставочный и концертный зал, театр и др.) и *восприятием «мимоходным»*, не призывающим к отказу от иных жизненных забот и удовольствий. Доминирующее сегодня поверхностное, потребительское восприятие художественных ценностей в процессе

целостного становления личности в общем-то не оставляет положительного следа, так как не ставит своей целью проникнуть в основы человеческого бытия, в сокровенные тайны человеческого сердца.

Процесс формирования культуры восприятия художественных произведений сложен, так как необходима выработка внутренней потребности разобраться в причинах возникновения тех или иных эмоциональных впечатлений. Для этого необходимы достаточно серьезные знания и определенный уровень теоретической грамотности (визуальная грамотность для изобразительных искусств, аудио — для музыкальных и т.д.). Воспринимающему субъекту необходимо знание основных элементов изобразительно-выразительного языка тех или иных видов искусства и умение рассматривать их в единстве с другими.

Полноценное эстетическое восприятие не может ограничиваться стихийным эмоциональным уровнем, оно должно включать в себя понимание и оценку, осмысление и осознание, установление соотношений воспринимаемого объекта искусства с внутренним миром воспринимающего. Процесс восприятия должен быть активным, ему сопутствует мобилизация эмоций, внимания, памяти и мышления. Восприятие произведения искусства может быть как *первичным*, так и повторным или даже *многократным*. Первичное восприятие бывает *подготовленным* (знание об авторе, об исторической эпохе, предварительное знакомство с критическими высказываниями), или *неподготовленным*, когда процесс общения с произведением начинается как бы с нуля. В большинстве случаев восприятие имеет *предуготовленный* характер, когда мы покупаем билет на концерт, идем на выставку, выбираем интересующую нас книгу, но может быть и *непреднамеренным*, как случайно попавшая в руки книга, внезапно остановивший нас облик архитектурного здания, услышанная по радио мелодия и т.д.

В процессе восприятия художественного произведения важно понимать и различать еще один аспект. Обычно позитивное отношение к художественному предмету у нас связано с формулой «мне нравится», ибо искусство доставляет нам эмоциональное удовлетворение открывать мир и нас самих, дает возможность соотносить свое личное миропонимание с миропониманием других, помогает обретать знания о мире и о себе, которые не могут дать другие сферы человеческой культуры. Но Л.С. Выготский еще в 20-е годы прошедшего века отмечал: «... все теоретики уже отказались от того наивного сенсуализма, согласно которому искусство есть просто радость от красивых вещей», далее он писал о потрясении искусством, в котором «мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду, уничтожению, превращению в противоположные» [2].

Художественно-эстетическое восприятие драматичных и трагичных произведений не только согласует и гармонизирует нас с собой и миром, но и тревожит, будоражит, заставляет заглянуть в бездны нравственного падения, заставляет делать нелицеприятные нравственные переоценки себя и окружающих. Кроме того, предоставляемая искусством информация может в каких-то своих звеньях превысить возможности воспринимающего и вызвать вспышки неудовольствия, отторжения. Роль отрицательных эмоций при восприятии искусства неоднозначна, они не обязательно заканчиваются прекращением контакта с произведением, во многих случаях именно они ведут процесс познания к более глубокому постижению объекта. Для формирования полноценного навыка восприятия искусства необходимо воспитывать не только умение радоваться положительным эмоциям общения с творчеством, но и потребность и умение волевым усилием преодолевать возникающие негативные моменты, которые переплавляются в доминирующее чувство удовлетворения при условии повторности или даже многократности процесса восприятия.

Подчеркнем также, что «сложность эстетической информации в том, что она несет в себе не только объективный факт, но и субъективное его воссоздание, в процессе которого запечатлеваются чувства художника-автора, его отношение к этому факту, оценка, истолкование. В окончательном образном обобщении этого факта перед нами открывается мировосприятие художника, его идеологические, философские, эстетические взгляды. Оценивая их, мы тем самым проверяем, уточняем, формируем и свое отношение к миру, а порой в эмоционально-образной форме искусства заново открываем для себя окружающий мир» [8].

При выделении факторов и условий развития творческого мышления личности средствами искусства мы опирались на концепцию детерминации индивидуально-психического развития человека внутренними и внешними факторами (А. Н. Леонтьев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн и другие). Согласно данной концепции, все внешние условия, данные, воздействия на мышление определяют результаты мыслительного процесса, лишь преломляясь через внутренние его условия. Определив эту посылку как методологическую, мы выделили из всего многообразия условий основополагающие. Каждое из этих условий способствует развитию творческого мышления, а во взаимодействии они повышают эффективность данного процесса.

Разработанная нами психолого-педагогическая концепция развития творческого мышления младшего школьника средствами искусства включает ряд факторов, реализуемых в процессе создания определенных условий. Первый фактор — актуализация творческого

мышления младшего школьника средствами искусства — реализуется в процессе создания таких условий, как знакомство ребенка с особенностями познания окружающего мира средствами искусства (музыки, живописи, литературы и др.); обеспечение эмоционально-положительного отношения личности к процессу творческого мышления средствами искусства; преодоление в процессе взаимодействия поведенческих барьеров с помощью средств искусства (элементов театрализации, музыки, живописи и др.).

Второй фактор — развитие творческого мышления младшего школьника в ходе специально организованной творческой (художественной, музыкальной и др.) деятельности. Реализация этого фактора происходит в процессе создания следующих условий: отбора особого творческого содержания музыкальных и художественных занятий; учета личностного разнообразия учащихся в процессе творческих занятий; создания комфортной атмосферы и гуманистического взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Мы полагаем, что организация и реализация психологического сопровождения процесса развития творческого мышления личности средствами искусства на последующих этапах онтогенеза в ходе жизнедеятельности выступает третьим фактором.

Таким образом, именно искусство выступает той благодатной и безграничной сферой, в которой таятся огромные ресурсы для развития творческого мышления не только младшего школьника, но и личности на всех этапах онтогенеза. Восприятие произведений искусства — это сложный процесс, в котором есть своя специфика, свои тонкости. Развитый процесс художественно-эстетического восприятия является необходимым условием, обеспечивающим позитивное влияние искусства на миропонимание, характер общения и творческий потенциал формирующейся личности. Через данный процесс воспитываются чувства, оценки, вкусы, суждения, происходят рефлексия и анализ, в конечном итоге осуществляется потребность личности в самоактуализации [4].

К сожалению, преподавание искусства часто ограничивается историей и теорией, не развивая по-настоящему творческое мышление учащихся, в результате чего у них не формируется столь необходимый для разностороннего развития личности невербальный, творческий тип мышления с его образностью, ассоциативностью, интуитивным познанием художественной идеи и авторской концепции.

При своевременной организации и проведении работы по развитию творческого мышления ребенка сред-

ствами искусства не только приобретаются отдельные знания и умения, не только формируются важные психические процессы, но и происходит изменение отноше-

ния к действительности, возникают новые, более высокие мотивации деятельности и творческие жизненные стратегии личности.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Волкова В. Е. Производство искусства в мире художественной культуры. М., 1988.
2. Выготский Л. С. Психология искусства. М., 2010.
3. Командрышко Е. Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход. Монография. — М.: Издательство «ИХО РАО», 2011.
4. Маковец, Л. А. Митасова, Л. А. Воспитательное значение искусства в процессе инкультурации молодежи: теоретико-методологический аспект. Серия «Научные труды РГСАИ». Материалы международной научно-практической конференции. Москва 22–24 апреля 2015 г. С. 451–455
5. Маковец Л.А., Митасова С. А. Артпедагогика: смыслообразование посредством искусства Актуальные проблемы современной педагогики и психологии в России и за рубежом. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. — № 3. Новосибирск, 2016. — С. 155–156.
6. Орлова, С. Н. Психологические факторы развития творческого мышления личности: монография / С. Н. Орлова. — Красноярск: СибГТУ, 2009. — 285 с.
7. Орлова, С. Н. Развитие творческого мышления личности: монография / С. Н. Орлова. — Красноярск: СибГТУ, 2014. — 196 с.
8. Федоров А. В. Медиаобразование: История, теория и методика. — Ростов-на-Дону: Изд-во ЦВВР, 2001. — 708 с

© Маковец Людмила Анатольевна ( makovez@mail.ru ), Орлова Светлана Николаевна.  
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева