

О. Ю. Зозуля

Культурогенез творческой индивидуальности молодого художника

На основе анализа результатов педагогического эксперимента показывается, что культурогенез творческой индивидуальности молодого художника становится поступательным, если содержательные формы его произведений находят адекватный отклик в близком ему творческом коллективе.

Ключевые слова: индивидуальность, поступательное развитие, художественные способности, творческий ориентир, содержательная форма, результаты эксперимента.

O. Ju. Zozulya

Cultural Development of Creative Individuality of a Young Artist

On the basis of the analysis of results of the pedagogical experiment it is shown that culture genesis of the creative individuality of a young artist becomes progressive if substantial forms of his products find an appropriate response in a creative group close to him.

Keywords: individuality, progressive development, an artistic ability, a reference point of creativity, a substantial form, experimental results.

Все начинается с дела – созидай, постигай, твори.
Рано или поздно придет воздаяние.

Антуан де Сент-Экзюпери

Введение

Современное общество нуждается в квалифицированных специалистах и призвано способствовать молодежи в поисках собственных путей развития наличных способностей и возможностей – своего творческого потенциала. Этот тезис в полной мере может быть отнесен к начинающим и молодым художникам, продолжающим совершенствоваться в своей профессии.

Известно, что не каждый начинающий художник становится творческой личностью и индивидуальностью. Его дальнейшее поступательное развитие невозможно без совершенствования имеющихся у него задатков в ходе целенаправленной художественной деятельности. Итогом этой деятельности являются уникальные содержательные формы изобразительного искусства. Во многом их появлению способствует профессиональная среда, которая создается в коллективе молодых художников, когда творчество одного из них является условием творческой активности других. Коллектив – это микросреда, которая объединяет в творческом процессе людей с разными индивидуальными задатками и способностями. Живущие в творческом коллективе художественные традиции являются основанием

для поступательного развития потенциала каждого его нового участника и становления его индивидуальности [2].

Процесс усвоения и развития художественных традиций участниками творческого коллектива подчиняется известным законам психологии и педагогики творчества, открытым Э. Геннекемом, Т. Рибо, Дж. Морено, К. С. Станиславским и другими исследователями [2; 6; 8]. В данной статье эти законы нами интерпретируются применительно к развитию потенциала молодых художников творческого коллектива «Уфимский батик» [7], которое осуществляется в процессе сотворчества и обмена творческими результатами – содержательными формами, реализуемыми в виде коллекций платьев, палантинов, платков, галстуков, панно и различных аксессуаров. В эволюции этих форм находит свое отражение процесс эстетического развития участников коллектива.

Результаты развития личности художника в творческом коллективе

Проблемы личностного развития и индивидуального культурогенеза являются актуальными в современных психолого-культурологических исследованиях. Выделяются такие стадии вхождения молодого человека в мир культуры, как адаптация, освоение, усвоение, присвоение и культуротворчество. Поступательное развитие

индивидуальности молодого человека предполагает последовательное прохождение этих стадий во взаимодействии со значимым для него старшим поколением и со своими сверстниками. А. А. Майер отмечает, что на каждой стадии культурогенеза направленность творчества является разной – «сначала жизнетворчество, потом, наконец, культуротворчество» [4].

В контексте данной статьи положения А. А. Майера можно конкретизировать, а именно: формирование эстетической позиции молодого художника происходит в результате установления отношения соответствия между стадиями и сторонами в развитии близкого ему творческого коллектива. В процессе культуротворчества между объективно существующим внешним миром и внутренним миром каждого участника творческого коллектива устанавливается функциональное и дополнительное соответствие [6]. Оно реализуется путем выявления принципов красоты и гармонии применительно к новым живописным и графическим формам искусства, которые создаются в коллективе [1]. При этом в процессе выбора направления творчества начинающими и молодыми художниками важная роль отводится руководителю коллектива [8; 1].

Культуротворчество – это высший уровень развития художника, содержательно связанный с функционированием его собственного воображения, опосредованного деятельностью творческого коллектива по осознанию содержательных форм культуры, обладающих теми качественными характеристиками, которые присущи творчеству всех участников коллектива. В процессе культуротворчества каждый участник творческого коллектива одновременно выступает и в роли субъекта культуры, и в роли ее объекта.

Известно, что творческий коллектив не может сохранить устойчивость в окружающей культурной среде без наследования имеющихся художественных традиций, сложившихся народных промыслов, ранее возникших школ профессиональных художников и творческих коллективов. Коллектив «Уфимский батик» наследует традиции башкирской школы живописи, он создан в 2006 г. в Уфе на базе творческого центра «Биктырыш» и занимается художественным конструированием коллекций одежды и аксессуаров. Перед коллективом стоят конкретные задачи, состоящие в подготовке творческих работ и участии в выставках, показах мод. Творческая атмосфера в коллективе создается не только его руко-

водителем, но и всеми членами коллектива. Каждый вносит свое видение и индивидуальные творческие предложения, работая над эскизами к создаваемым коллекциям и сериям работ.

Ориентируясь на цветовые формы искусства профессиональных художников региональной школы живописи, коллектив «Уфимский батик» в качестве источников творчества использует цветовые формы природы, художественные композиции мастеров России и Башкортостана. Для творчества этих мастеров в целом характерны приемы ритмичного чередования цветовых пятен и разделяющих их линий, которые наиболее последовательно и емко реализуются в батике – при нанесении резервирующего состава на ткань для разделения цветовых пятен. Эти приемы описываются нами специальным условным термином «батикивость» [2], который обозначает определенный способ синтеза разных культурных форм, используемых при создании художественных композиций.

Проблема, стоящая перед личностью каждого молодого художника и творческим коллективом в целом, состоит в том, чтобы добиться профессиональных высот в художественном конструировании. Она трансформируется в проблему, стоящую перед руководителем коллектива (педагогом), а именно: какие условия необходимо создать для развития творческого потенциала участников коллектива? Решение этой проблемы видится нам в том, чтобы найти правильные творческие ориентиры для каждой творческой личности и для коллектива в целом. Необходимо педагогически поддержать молодых художников, помочь им найти место содержательным формам собственного творчества в ряду известных форм изобразительного искусства, а также познакомить их с художественными приемами создания цветовых форм, используемыми профессиональными художниками региональной школы живописи.

Для выявления индивидуальных особенностей молодых художников коллектива «Уфимский батик» проведено тестирование их творческих способностей, по результатам которого определен профиль творческой личности каждого. Методика тестирования изложена на основе базового теста, разработанного Г. М. Гладышевым по материалам работы В. И. Андреева [2; 1].

Качественные показатели (характеристики) профиля личности каждого соотношены с качественными характеристиками близких ему цветовых форм, характерных для творчества отдель-

ных профессиональных художников башкирской школы живописи (мажорных M или минорных \bar{M} , дискретных D или непрерывных \bar{D} , ритмичных P или аритмичных \bar{P}). Согласно кон-

цепции профессионального выбора Дж. Холланда [3], молодым художникам предлагаются творческие ориентиры, учитывающие их индивидуальные особенности (рис. 1).

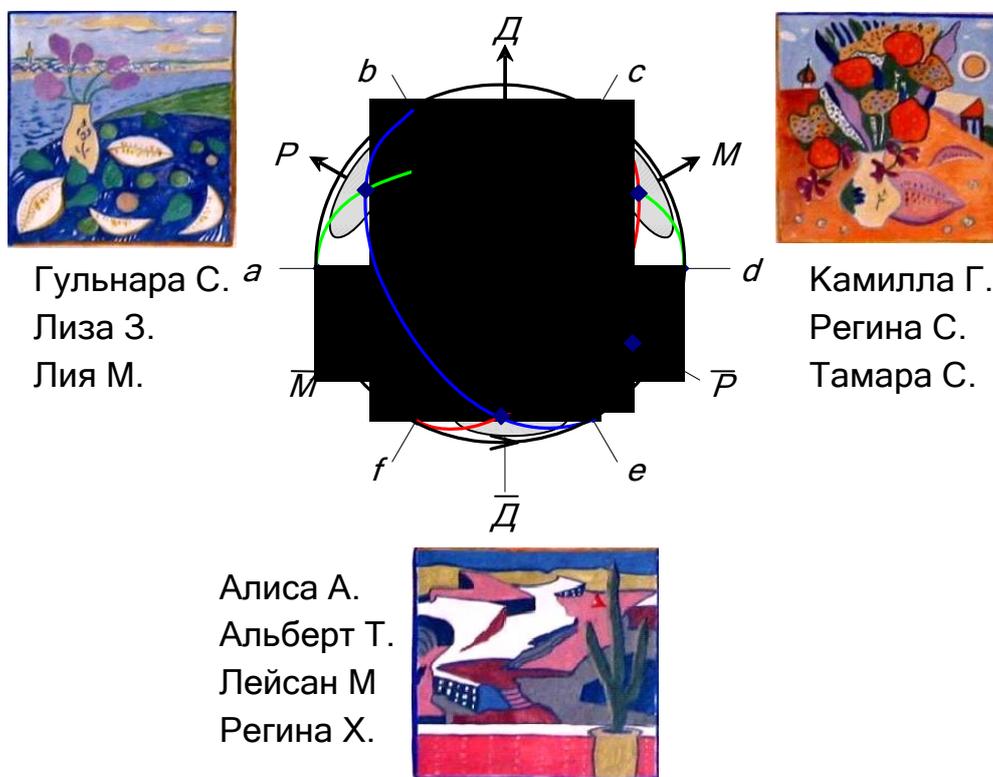

Рис. 1. Творческие ориентиры молодых художников

Такой способ профессионального ориентирования обладает инновационными признаками и позволяет более эффективно сориентировать молодого художника в мире цветовых форм, созданных предыдущими поколениями художников, помочь ему в процессе профессионального роста, постепенно стать в один ряд с художниками-профессионалами и наравне с ними творить [2].

Выводы

Общность художественного видения способствует успешному выполнению коллективной работы над коллекциями. При разработке художественных композиций художники трех взаимно дополняющих групп коллектива, совместно обсуждая свои эскизы, получают адекватные отклики и воплощают содержательные формы своего творчества в виде создаваемых коллекций,

чем достигается поступательное развитие их художественно-творческого потенциала. При этом каждый член коллектива, используя свои индивидуальные особенности, совершенствуется в близких ему видах деятельности (эстетической, практической или интеллектуальной). Кроме того, взаимно дополняя друг друга в разных видах деятельности, участники коллектива в процессе творческой работы обретают новое качество, которое проявляется в росте уровня развития творческого потенциала коллектива в целом.

Опыт освоения региональных культурных традиций помогает молодым художникам глубже понять собственные культурные истоки, утвердиться в них и создавать новые содержательные формы искусства в рамках творческого коллектива своих современников. Только обретая представление об уже известных цветовых фор-

мах, можно научиться осознанно создавать свои содержательные формы изобразительного искусства.

Классическая школа обучения изобразительному искусству наработала богатый опыт формирования навыков у начинающих и молодых художников по созданию изображений бытовых и природных форм на основе методов копирования классических образцов, что требует большого ресурса времени. Мы полагаем, что при создании своих цветовых форм важным принципом является самосообразность, которая включает целостную связь (триединство) принципов: природосообразность, культуросообразность и самодетальность каждого творящего в коллективе. Такой подход позволяет каждому участнику коллектива проявить не только свои индивидуальные способности, но и, скооперировавшись с другими участниками, породить новую цветовую содержательную форму искусства [9].

Результаты творческой работы коллектива «Уфимский батик» были представлены на специализированных выставках в виде коллекций современных моделей одежды и аксессуаров и отмечены дипломами всероссийских, региональных, республиканских и городских конкурсных показов мод [7].

Библиографический список

1. Зозуля, О. Ю. Развитие творческого потенциала учащегося с использованием цветовых форм региональной школы живописи [Текст] / О. Ю. Зозуля // Ярославский педагогический вестник. – 2008. – № 4. – С. 58–66.
2. Зозуля, О. Ю. Развитие художественно-творческого потенциала школьника в условиях профильного обучения изобразительной деятельности [Текст] : монография / О. Ю. Зозуля. – Магнитогорск : МаГУ, 2008. – 143 с.
3. Зозуля, О. Ю. Становление содержательных форм искусства в процессе культурогенеза творческого коллектива художников [Текст] / О. Ю. Зозуля // Третий Российский культурологический конгресс с международным участием «Креативность в пространстве традиции и инновации»: тезисы докладов и сообщений. – СПб. : ЭЙДОС, 2010. – С. 458–459.
4. Майер, А. А. Культурогенез детства // Возрастная психология / А. А. Майер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portalus.ru/modules/psychology/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1106414113&archive=01&start_from=&ucat=7&, свободный.
5. Мещеряков, В. Т. Гармония и гармоническое развитие [Текст] / В. Т. Мещеряков. – Л. : Наука, 1976. – 119 с.
6. Морено, Я. Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе [Текст] / Я. Л. Морено. – М. : Академический Проект, 2004. – 320 с.
7. Профессиональное декоративно-прикладное искусство Башкортостана: Каталог третьей республиканской выставки [Текст] / С. В. Игнатенко. – Уфа: Белая Река, 2008. – 196 с.
8. Станиславский, К. С. Работа актера над собой. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика [Текст] / К. С. Станиславский. – М. : Художественная литература, 1938. – 575 с.
9. Holland, T. L. The Psychology of vocational Choice. – Waltham, Mass., 1966.