

Развитие креативных свойств личности в процессе освоения народной культуры

А.Б. Афанасьева

В статье сопоставляются свойства фольклора и креативные свойства личности, рассматривается специфика создания вариантов в традиционной культуре и в креативной педагогике. Описывается развитие креативности средствами народного творчества: словесного, музыкального, пластического, драматического.

Ключевые слова: этнокультурное образование, фольклор, креативность, вариативность, народное творчество.

Одной из важнейших задач современного образования является развитие творческих способностей. Быстрые перемены в жизни общества вынуждают человека гибко и мобильно реагировать на требования сегодняшнего дня. Креативность (в буквальном русском переводе – «творчество») личности обычно понимается как интегральное свойство, вбирающее в себя творческие возможности, способности и потенциал, который проявляется в самых разных видах деятельности людей: в общении, в труде, в создании художественных произведений. Работа учителя творческая, поэтому развитие креативности обязательно должно входить в круг задач обучения не только школьников, но и студентов педагогических вузов.

Развитие креативности связывают преимущественно с инновационными процессами, с ориентацией на новизну и оригинальность. Однако важно уметь объединить инновационность с традиционностью. Достичь такого синтеза в условиях этнокультурного образования можно с помощью культуротворческой методики, опирающейся на современное использование образцов народного творчества и различных видов фольклора.

Народное творчество понимается как подсистема культуры, исторически развивающийся про-

цесс духовной деятельности людей, который кристаллизуется в фольклоре. Его произведения обладают общими качествами: изустность передачи (нефиксированность), традиционность (преемственность от поколения к поколению), коллективность (в создании, развитии и жизни произведения), вариативность, анонимность, синкретизм полиэлементной структуры, полифункциональность, связь с бытом, трудом и обычаями народа. Основными критериями фольклорности произведения является традиционность и коллективность, диалектически объединяющие индивидуальное и массовое творчество.

Фольклор как память этноса содержит в себе образы, метафоры и знаки культуры, создающие духовно-мировоззренческое и эмоциональное единство людей. Поэтика фольклора способна обогащать различные сферы деятельности, в том числе педагогику искусства и творчества.

В настоящее время фольклор принято понимать как комплекс видов народного художественного творчества: словесного, музыкального, хореографического, игрового, драматического, обрядового, изобразительного, которые могут включаться в педагогический процесс и способствуют развитию креативности личности [4, с. 378].

Проблема формирования и развития творческих способностей активно разрабатывается специалистами разных научных областей. В психологии способности разделяют на общие и специальные. Занятия в культуротворческой методике развивают специальные художественные способности: литературные (в работе со сло-

весным фольклором), музыкальные (при освоении народной музыки), пластические и музыкально-ритмические (при овладении хореографическим фольклором), артистические (в театрализованных обрядовых и игровых формах), способности к изобразительному искусству (в декоративно-прикладных формах) и рукотворному мастерству (рукоделию, народным промыслам).

С помощью этнокультурного материала можно развивать и общие творческие способности. Сопоставляя фольклор с психологической структурой креативности личности [3], видим, что их свойства соотносятся: «вариативность» фольклора переключается со способностью к преобразованиям, «коллективность» близка к коммуникативно-креативной способности, а «синкретизм» созвучен факторам полифоничности интеллектуальных процессов и синестезии. Эмоциональная и эстетическая эмпатия, экспрессивная эмоциональность, чувство формы, стиля и юмора – все эти креативные свойства можно найти в народном творчестве. Их можно положить в основу инновационных занятий, в которых на материале народной культуры развиваются способности к вариативности, коммуникативности и полихудожественной деятельности.

Особый интерес вызывает малоисследованная проблема развития творческой способности к вариативности. Умение найти варианты в решении задач, владение вариативными способами и техниками в различных видах деятельности, в том числе художественной, – всё это объективные характеристики творческой личности. Изучив данную проблему, мы провели работу по развитию вариативности у школьников и студентов средствами народного творчества.

Творческая интерпретация сказок (а также быличек и легенд), поворотов их сюжета и характеристик героев проявляется в той или иной мере у любого рассказчика. В креативных методиках варианты возникают как результаты целенаправленных заданий: пересказать или разыграть сказку, рассказать её от лица различных персонажей, придумать

своё продолжение истории, изменить ситуацию или ход сюжета и т.д.

Нами было проведено исследование, в ходе которого мы показали, что процесс создания вариантов фольклорных текстов также способствует развитию речи ребёнка, его литературному и творческому развитию. Задание на сочинение вариантов текстов можно давать при изучении небывальщин и детского фольклора (колыбельных, потешек, загадок, считалок и т.д.). Для несложных с морфологической точки зрения жанров (частушек, колыбельных) возможно использование задания на создание вариантов не только текстов, но и напева, а при освоении хороводов – их хореографической разводки. Творческая активность хорошо развивается в пластической импровизации – в игровых хороводах, в процессе разыгрывания сюжета песни; в драматической импровизации – в театрализации народного праздника, в технологии «погружения в аутентичную ситуацию», например, календарного обряда, вечерки. Импровизация рассматривается как спонтанный творческий процесс, а её результат становится вариантом фольклорного произведения или действия.

В креативной педагогике вариант создаётся целенаправленно. В этом состоит существенное отличие культуротворческой методики по освоению фольклора от его «жизни» в естественных условиях. В фольклоре нет собственно инварианта как изначально данного, единственного для конкретной традиции текста (в противоположность, например, вариациям в классической музыке). Вариативность как органичное и универсальное свойство традиционной культуры проявляет себя в жизни фольклорного произведения в бесконечном числе вариантов текста, мелодики и пластического выражения. Выявить инвариантное начало как обобщение существенных признаков в конкретных вариантах произведения можно с помощью метода сравнительного анализа при научном исследовании материала. Сравнение и освоение подлинных вариантов необходимо и для понимания особенностей традиции в процессе этнокультурного образова-

ния. Освоение образцов помогает постичь закономерности традиции, и тогда на основе знания нормы, с которой современный человек обычно мало знаком, можно создавать варианты.

В зависимости от количества и качества различий (от незначительных до серьёзных трансформаций) в традиционной культуре встречаются близкие, отдалённые и далёкие варианты сюжета, мотива, описания ситуации, образа, мелодии или ритма. В народном искусстве творчество проявляется именно в создании варианта, а не в новом произведении, так как традиционный фольклор, появившийся в древних магических обрядах и вызревший в эстетических канонах Средневековья, был ориентирован на повтор. Вариант возникал стихийно, импровизационно, под воздействием творческой природы человека и закономерностей функционирования искусства в социуме. В современной педагогике важно связать устойчивые константы народного творчества с обновлением материала, знание народной культуры – с творческим импульсом, с поиском актуального для себя в потоке жизни от прошлого к настоящему.

Исследование коммуникативной креативности, рассматриваемой нами как творчество в общении и как общение в процессе творчества, в частности художественного, проводилось на занятиях в фольклорном ансамбле. Данная проблематика перспективна и практически не исследована в контексте этнокультурного образования.

Способности к полихудожественной деятельности эффективно развиваются на занятиях этнокультурой в условиях интегративного и метаметодического подходов. Наиболее активно они развиваются при освоении хороводов в синкретизме трёх элементов морфологической структуры (слова, напева, движения) и обрядового фольклора, требующего театрализованного воплощения. Подготовка к календарным праздникам и их проведение – итоговая форма освоения фольклорного материала, дающая возможность проявить свои творческие способности.

Креативные свойства личности развиваются в большей мере, если система занятий нацелена не только на репродуктивное, но и на творческое освоение фольклора. Экспериментальная работа в данном направлении проводилась в реализации курса «**Основы этнокультуры**» в 1–5-м классах, а также в работе со студентами и школьниками города и области. Способность детей к вариативности исследовалась в фольклорной студии «Купалинка» Дома творчества Красносельского района Санкт-Петербурга.

Принцип цикличности народной жизни, воплощённый в программе занятий по курсу «Основы этнокультуры», позволяет детям изучать и вариативно «проживать» одни и те же обряды, календарные праздники, обычаи и соответствующий им материал, количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. В студии «Купалинка» дети узнают многое о народном быте, искусстве, совершенствуют вокальные навыки, учатся играть на народных ударных инструментах (ложках, трещотках, бубнах, тарелках, рубели, шаркунках и т.п.) и модифицированных, произошедших от народных инструментов (на выбор: баян, аккордеон, флейта). Они осваивают различные техники изготовления изделий в народном духе: ниткография, работа с бумагой и картоном, бумагопластика, витраж, работа с проволокой и бисером, работа с манкой и гуашью, аппликация. Завершаются циклы занятий театрализациями.

Наблюдая за изменениями в природе, за деятельностью человека, за годовым циклом, дети учатся языку народной культуры. Ребёнок творчески самореализуется на занятиях, во время выступлений на концертах, смотрах, конкурсах и фестивалях. Так культурное наследие осваивается детьми, проживается умом и сердцем, и в итоге сохраняется в культурном поле ребёнка, в системе его знаний, умений, навыков, в жизненном опыте, а как результат – в его культуросообразном поведении, исторической памяти, эмоциональном и творческом развитии.

В культуротворческой методике дети знакомятся с региональными осо-

бенностями, выполняют задания по созданию вариантов в различных видах народного художественного творчества. Используются поэтические задания: досочинить текст народной песни или создать свой на основе изучения характерных особенностей жанра, сравнительного анализа вариантов (колыбельных, частушек, колыдок); музыкальные задания: сочинить подголосок «в русском стиле» или в стиле региональных традиций на основе изучения их характерных особенностей. Дети приобретают опыт сочинения индивидуального или группового текстового или мелодического варианта, интонационных «разводов» напевов, пластических решений в хороводах и играх, драматургических поворотов действия в театрализации обрядов, создания росписей и предметов декоративно-прикладного искусства, узоров вышивки костюмов (в изобразительной деятельности). Подобные опыты служат развитию творческих навыков, а также являются инструментом контроля усвоения особенностей жанра или регионального стиля.

В мониторинге развития креативности личности использовались известные тесты для диагностики творческих способностей (Е. Торренс, Х. Зиверт). Были разработаны собственные методики по диагностике способности к сочинению вариантов текста в стиле народной песни, созданию вариантов узоров в стиле народного декоративно-прикладного искусства, пластических вариантов в хореографическом движении. Результаты проведённого исследования подтвердили возможность использования культуротворческой методики для развития креативности средствами народной культуры. В целом было доказано, что занятия фольклором дают возможность развивать личность во всех видах художественного творчества, а также во взаимодействии разных форм и видов деятельности [2].

Освоение художественного языка разных видов искусства в практической деятельности в доступных формах народной культуры является базой для дальнейшего познания искусства. Важно учесть, что та-

кие занятия дают возможность почувствовать и понять свои (или другие) народ и эпоху. Изучение фольклора как живой развивающейся синергетической системы, в которой взаимодействуют крестьянские и городские традиции, архаичные и новые формы, поможет горожанину воспринять его не только как старинную, но и как актуальную часть культуры.

Обращение к фольклорным образцам, их изучение, вовлечение в творческий процесс, создание собственных вариантов и интерпретаций важно не только с точки зрения развития творческих способностей. Этот процесс объединяет актуальные задачи формирования креативных свойств личности и чувства преемственности культурных пластов, что может стать противовесом созданию стереотипов массовой культуры и глобализации. Творческая работа с фольклорным материалом способствует устойчивому развитию личности, одновременно воспитывая качества креативности, патриотизма и толерантности, связывая традиции и современность.

Литература

1. *Афанасьева, А.Б.* Развитие креативности в процессе этнокультурного образования : теория, методика, диагностика / А.Б. Афанасьева. – СПб. : Изд-во СПГУТД, 2013.
2. *Афанасьева, А.Б.* Этнокультурное образование в России : теория, история, концептуальные основы / А.Б. Афанасьева. – СПб. : Универс. образоват. округ СПб и ЛО, 2009.
3. *Барышева, Т.А.* Креативность : Диагностика и развитие / Т.А. Барышева. – СПб. : РГПУ им. А.И. Герцена, 2002.
4. *Гусев, В.Е.* Фольклор / В.Е. Гусев // Восточно-славянский фольклор : словарь ; ред. колл. К.П. Кабашников [и др.]. – Мн. : Наука і тэхніка, 1993.

Алла Борисовна Афанасьева – канд. искусствоведения, доцент кафедры художественного образования ребёнка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург.