

УДК 159.99

В. Л. Кокоренко

ПСИХОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА:
ОПЫТ И ПОТЕНЦИАЛ (Ч. 2.)

При подведении итогов курса со студентами была проведена рефлексивно-аналитическая работа. Приведенные ниже данные группового опроса отражают восприятие и оценку аспектов обучающего модуля «Психология творческой деятельности».

1. Оцените по 10-бальной шкале степень:

- интересности этого курса — 8,2
- новизны — 9,1
- пользы для Вас, как для творческого человека — 8,2
- удовлетворенности курсом в целом — 8,8
- степень своей активности и участия — 7,7

Как показывают результаты, количественные оценки обучающихся достаточно высоки. Выше всего была оценена новизна курса, а пониженный балл характеризует среднюю оценку личной активности и участия студентов. Такая оценка, по-нашему мнению, может быть обусловлена несколькими факторами. Во-первых, самокритичностью студентов, что для представителей балетного искусства исключительно важно. Во-вторых, их текущим психофизическим состоянием в период занятий — высокая нагрузка, выпускной курс, подготовка к участию в профессиональных конкурсах и репетиции ряда творческих проектов, реализующихся Академией. В третьих, принципиальным созданием на наших занятиях условий для развития самомотивирования, самоактивизации, саморегулирования и самоконтроля за счет снижения регламентации и внешнего стимулирования.

2. Отвечая на вопрос, «Какие темы, техники, материалы запомнились Вам более всего и почему?», чаще других называли: скульптуры из фольги, куклы-марионетки, арт-технология «Веер», групповые рисунки на тему «Анима» и «Анимус», творческий проект «Сказка для балетных детей», арт-технология «Юбилей», техника коллажа, рисунки в технике «монохромный гризайль»¹.

3. Среди достоинств курса студентами были отмечены:

- «интересные творческие задания», «оригинальные темы»;
- «много позитива», «приятная атмосфера»;

¹ Более подробно содержание занятий с использованием этих арт-технологий, а также примеры творческих работ учащихся были представлены в предыдущем номере журнала [См.: 1].

- «отдых», «переключение», «расслабление», «возможность отвлечься от повседневных забот»;
- «самовыражение», «открытие самого себя», «самопознание, творческое развитие»;
- «много свободы»;
- «возможность замечать прекрасное в обыденных вещах»;
- «возможность понять главные ценности в жизни»;
- «творческая работа в коллективе»;
- «педагог вселяет надежду, что результат будет и будет отличным; это прибавляет уверенности и дает мотивацию, которая очень нужна»;
- «развивается умение делать интересные вещи из различных материалов»;
- «возможность искренне высказываться вместе с сокурсниками».

4. В качестве проблем студенты выделили:

- «недостаточно времени для творчества и обсуждения»;
- «не хватало советов, направленных на улучшение продуктивности творческого процесса»;
- «мало общения, словесного взаимодействия»;
- «не всегда получалась коллективная работа»;
- «недостаточно дисциплины»;
- «отсутствие желания и мотивации», «нет настроения»;
- «трудность точного выражения собственных идей»;
- «не хватало уверенности»;

Как видно из ответов, студенты проявили критичность при осмыслении достоинств и проблем, а также очертили круг факторов, имеющих важное значение для творческого процесса, группового взаимодействия и ощущения субъективного благополучия личности. Это — условия для творчества и продуктивного взаимодействия (атмосфера, позитив, свобода); обеспечение психологической безопасности (безоценочное принятие, искренность, эмоциональная поддержка); удовлетворение актуальных потребностей личности (в самовыражении и самореализации; в расслаблении, отвлечении и отдыхе; познавательных и эстетических потребностей; потребности в принятии и уважении окружающими); мотивация, уверенность и активность личности; коммуникативные способности и умения (корректно выражать свое мнение, услышать и понять другого, говорить о себе позитивно, давать конструктивную обратную связь); сплоченность и продуктивное взаимодействие в коллективе. Бесспорно, осознанные обучающимися проблемные аспекты могут являться зоной ближайшего развития как конкретных личностей (уверенность, мотивация), так и учебного коллектива в целом (повышение сплоченности; эффективное командное взаимодействие). Кроме того, некоторые проблемы уже обсуждались совместно в процессе занятий и при подведении итогов курса (например, оптимальное соотношение регламентации и дисциплины со свободой и спонтанностью в творческой деятельности).

5. Чему можно было научиться, что развить?

- «легче создавать что-то новое»;
- «развить навык не бояться показать то, что ты сам делаешь; не бояться критики в свою сторону»;
- «не бояться пробовать новое; больше доверять одноклассникам»;
- «снимать лишнее напряжение»;
- «слушать других; работать в коллективе»;
- «развить фантазию, воображение, творческое мышление»;
- «перестать бояться критики своего творчества и получать удовлетворение»;
- «научиться анализировать свое состояние с помощью рисунков»;
- «научиться понимать друг друга»;
- «быть свободнее во всех аспектах»;
- «концентрироваться на одном деле».

6. Какой опыт Вы приобрели за период творческой работы на занятиях?

- «опыт в самовыражении, в общении с творческими личностями»;
- «небольшой опыт работы в команде и опыт работы в одиночку»;
- «богатый опыт индивидуальной творческой работы»;
- «хороший опыт концентрации и расслабления»;
- «опыт уверенности — что смогу»;
- «умение вовремя взять все в свои руки»;
- «возможно, намного смелее демонстрировать «публике» свои работы»;
- «мыслить нестандартно»;
- «быстро включаться в работу; чувствовать себя увереннее»;
- «опыт коллективной работы и взаимодействия»;
- «нужно грамотно рассчитывать время и распределять работу»;
- «умение расслабиться и выразить свои чувства в творческой работе»;
- «прислушиваться к чужому мнению и находить компромиссы».

7. Как Вы могли бы охарактеризовать

– атмосферу на занятиях: «творческая; интересная; дружелюбная; приятная; уютная; теплая; душевная; в аудитории было легко и свободно; увлеченная; «релакс»; смена обстановки; погружение в другой мир; положительная; добрая и светлая; благоприятная; приемлемая»;

– взаимоотношения педагога и обучающихся: «равные; доверительные; приятные; понимающие; теплые, дружеские; хорошие; отличные; нормальные; было просто, по-доброму, открыто»

– взаимоотношения студентов на этих занятиях: «отзывчивые, дружелюбные; замечательные; хорошие; легкие; «коллективное равновесие»; теплые, в основном, с уважением; недопонимающие; без особых конфликтов, как на других уроках; не было взаимопонимания между студентами на коллективных заданиях; трудно объединяться в совместную работу».

Анализ приведенных характеристик позволяет сделать вывод об актуальности и высокой значимости конструктивных доброжелательных отношений в учебном

Анастасия Лукина.

Модель — Евгений Кузнецов,
автор — Ксения Куликова.

Модель — Рената Шакирова,
автор — Ильнур Зиянгиров.

Модель — Ольга Макарова,
автор — Анастасия Шевцова.

Автор композиции — Виктория Кокоренко.

Автор композиции — София Овчаренко.

Автор композиции — София Овчаренко.

Автор композиции — Екатерина Лапина.

Автор композиции —
Анастасия Соковикова.

Автор композиции — Анастасия Ребало.

коллективе между самими студентами. Противоречивые, не конгруэнтные, иногда конкурирующие отношения нередки в группах, где собираются вместе люди талантливые, с высоким уровнем притязаний, с разным темпераментом и характерами. Для таких групп исключительно важен успешный опыт командного взаимодействия под задачу; ситуации делегирования полномочий, доверия и ответственности в общем деле; опыт проживания ситуации помощи (осознания необходимости в ней и умения высказать просьбу, корректно предложить помощь и принять ее, умения благодарить и принять благодарность). По-нашему мнению, именно такой ценный опыт успешного командного взаимодействия студенты получили, работая над творческим проектом «Сказка для балетных детей».

8. Что нового Вы узнали?

– *о себе*: «что я творческая и умею концентрироваться на работе»; «что я могу больше»; «узнала, что я — перфекционистка»; «поняла, что иногда нужно переключаться с балета на что-то другое»; «я могу видеть и создавать различные творческие работы»; «могу взяться за любую творческую деятельность с большим энтузиазмом»; «я умею работать руками, раскрывать внутренние ресурсы и вкладываться в творчество с полной отдачей»; «могу работать в коллективе»; «могу научиться делать много своими руками из самых необычных вещей»; «я могу придумать что-нибудь сам»;

– *о других студентах*: «мы очень творческие и довольно дружные»; «интересные личности со своими достоинствами и недостатками»; «еще раз увидела, насколько все разные»; «в трудную минуту они могут помочь доделать твою работу»; «все талантливы по-своему»; «некоторые, возможно, боятся выразить себя»; «не могу работать с большинством однокурсников»;

– *о творческой деятельности*: «это очень интересно и легко»; «как можно быстро переключаться с одного на другое»; «главное — процесс, а не результат»; «с многими материалами я взаимодействовала впервые в жизни и было интересно открывать в себе скрытые таланты»; «существует много сторон творчества, которые хотелось бы развивать»; «можно творить и делать сложное из простого»; «негатив — в сторону! Главное — идти к своей цели, главное — процесс, путь, по которому нужно пройти, чтобы достичь желаемого результата»; «мы все очень разные, но многие мысли и идеи у нас схожи и это — здорово»; «насколько приятно развиваться и познавать»;

– *о жизни*: «саморазвитие — залог успеха»; «как жизнь прекрасна»; «доводить поставленные перед собой цели до результата»; «жизнь — очень короткая, нужно все успеть»; «нужно прислушиваться к мнению окружающих и быть открытой к людям, из этого — взаимопонимание людей»; «развивать уверенность в себе и доводить дело до конца»; «не стоит бояться критики и оценки других людей».

9. Какие мысли, идеи, проблемы привлекли Ваше внимание, запомнились, дали пищу для размышлений?

– «Думал о том, что творчество требует много сил и столько же добавляет»;

– «Проблема в том, что в большинстве своем люди не любят себя, не ценят, не видят хорошего в себе. Это мешает развиваться. Это загоняет в страхи: кому-то не понравится, не угодить»;

- «Надо подходить к любой работе ответственно»;
- «Браться за новую работу уверенно, даже если никогда этим не занимался»;
- «Задумалась о том, что в жизни очень много интересных вещей, увлечений и т. п. Невозможно ограничивать себя одной определенной деятельностью. Нужно всесторонне развиваться. Узнавать больше, творить больше. В жизни надо успеть попробовать все!»;
- «Мы абсолютно не умеем работать в группе. Много спорим. Не умеем концентрироваться на работе. Собираемся лишь тогда, когда поджимает время»;
- «Уверенность. Ее не хватает очень многим и мне тоже. Надо работать над собой, выражать себя, иметь свое мнение независимо от окружающих. Но принимать советы и точки зрения благодарно».

10. На вопрос «Что было для Вас более важным в курсе «Психология творческой деятельности?»

- 72% ответили, что был важен творческий процесс;
- 44% назвали продукт творческой деятельности (рисунок, коллаж, веер, кукла и т. д.);
- 55% отметили как значимые обсуждение и осмысление творческого процесса и внутреннего плана художественной работы (рефлексию), а также психологический результат (изменение настроения и состояния; общая активизация психики и организма; приобретение новых умений; расширение личностного и творческого опыта; развитие навыков волевой и эмоциональной регуляции, фантазии и воображения, критичности; самопознание, уточнение образа «Я»; опыт командного и ролевого взаимодействия; генерирование идей и их творческая реализация).

Пожелания, замечания и рекомендации по совершенствованию курса касались более рационального перераспределения количества занятий и увеличения времени (до 4х академических часов на каждое занятие), а также проведения занятий в отдельном специально оборудованном для творческой работы кабинете. К такому выводу пришли обучающиеся на своем практическом опыте, и, по-нашему мнению также, современные образовательные технологии дают более ощутимый результат, если создаются условия для «погружения» в учебный процесс, в познавательную и творческую деятельность. Ресурсы времени, соответствующая обстановка, разнообразные материалы в достаточном количестве способствуют активному включению в творческую деятельность, стимулируют инициативу и креативность, поддерживают интерес, создают благоприятные условия для восстановления сил после нагрузок и стрессов.

Предлагалось разнообразить содержание занятий работой с глиной и пластилином, использованием музыки и музыкальных инструментов, уделить больше времени заданиям-разминкам для включения всех в деятельность, технике «Боди-арт» и групповому обсуждению результатов творчества.

* * *

Учитывая полученный позитивный опыт творческой деятельности и впечатляющий развивающий потенциал современных арт-технологий, обсуждается идея создания в Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой арт-студии (арт-лаборатории), в которой все желающие — ученики, студенты и педагоги могли бы заниматься разными видами творчества, осваивать образный язык различных искусств, раскрывать в себе новые грани таланта, продуцировать и реализовывать творческие идеи, неформально общаться и восстанавливать силы для дальнейших успехов и достижений.

* * *

Курс «Психология творческой деятельности» завершен. Подходит к концу и 2014–2015 учебный год, сдаются экзамены, скоро состоится выпускной спектакль Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой на сцене Мариинского театра. Выпускники еще не знают, что учащиеся первого и третьего классов, студенты педагогического факультета и сотрудники Академии уже готовят для выпускного вечера новый творческий проект «Ключи от будущего»...

Но пока что, как и задумано, это останется тайной.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кокоренко В. Л. Психология творческой деятельности: опыт и потенциал (ч. 1) // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 2 (37). 2015. С. 110–122.