

Творческое самовыражение педагогов как условие эстетического развития детей

А.Ф. Яфальян, УрГПУ, Екатеринбург, Россия

Teachers of creative self-expression as a condition for the aesthetic development of children

A. Yafalian, UrSPU, Ekaterinburg, Russia

A creative teacher is able to inspire children, having mastered the laws of nature and society, he or she is able to realize and manage the unconscious and subconscious processes occurring under the influence of genetic, cultural and personal experience.

The article reveals the contents of working with educators to enhance the creative activity of personality in the process of self-expression.

Вдохновенный педагог способен вдохновить детей. «Серый» педагог не способен воспитать творческую, активную личность. Лишь освоив законы природы и общества, которые в равной степени влияют на человека, педагог способен осознавать и научиться управлять бессознательными и подсознательными процессами, происходящими под воздействием генетического, социального и личного культурного опыта педагога, который профессионально «оформляется» в период обучения в педагогическом вузе. Рассмотрим этап формирования культуры творческого самовыражения педагога в период его профессиональной подготовки.

Творческое самовыражение личности – это синергетический механизм воплощения своих идей в жизнь, саморазвивающийся процесс, импульсом для которого является поэтапное зарождение: а) идеи, духовной по направленности; б) созданного образа конечного результата; в) проекта деятельности; д) установки на его реализацию. Процесс творческого самовыражения возможен в том случае, если деятельность педагога сопровождается тремя однопорядковыми, но разноуровневыми явлениями: оживление, одушевление и одухотворение.

Теоретическим основанием активизации творческого самовыражения будущих педагогов являются следующие идеи, теории, положения по самоактуализации личности. Остановимся на них.

В основе «само», по мнению К. Юнга, всегда лежит архетипическое, которое подчиняется общебиологическим законам. Самопроизвольные акты человека покоятся на фундаменте инстинкта, находятся в зависимости от архетипических моделей и модифицируются под воздействием среды [1].

Для сохранения «самости» необходимо сохранять приток инстинктивных сил. «Самость» проявляется в том случае, если человек чувствует безопасность. Для этого необходимо создать творческую атмосферу и атмосферу доверия.

При этом в основе самосохранения человека лежит не эгоизм, а альтруизм (по В.П. Эфроимсону) как генетическое сохранение популяции.

«Само» имеет направленность на самого себя, непроизвольное и произвольное проявление личности, которое происходит без внешнего толчка и, особенно, руководства; совершение чего-либо без посторонней помощи, то есть *самопроизвольно*.

«Само», «in se» (А. Менегетти), «es» (Г. Гроддек) – это сущее в себе и действие на пользу себя, это, собственно, автономность и независимость. Но «само» предполагает тот уровень автономности и пользы для себя, которая является пользой для всех. Поскольку эстетическое отношение представляет собой ядро, гармонизирующее явление, то «само» (сущее в себе) и эстетическое сливаются воедино в бессознательных процессах человека, то есть на соматическом уровне. В данном случае проявление соматической свободы представляет собой проявление выразительности самой личности.

Самовыражение – это самопроявление личности, *In s a se* (лат.) – сущее благодаря себе, которое способно самопроизвольно (по синергетике) развиваться, продвигаться, эволюционировать. Но для самодвижения личности необходимо определить значимость, необходимость этого развития, эволюции. В эстетическом развитии детей помимо значимости необходима эстетическая установка педагога. Проверкой наличия эстетической установки всегда является естественное выражение самого себя, самовыражение личности педагога.

Самовыражение – это поведенческие, эмоциональные и вербальные проявления, которые личность совершает интуитивно, и не всегда знает, что может получиться в результате. Моменты совпадения соматического действия, эмоциональной реакции и ментального «приятия» ситуации представляют собой вспышки озарения, активизации «пик опыта», по своей сути представляющих творческое самовыражение. В данном случае культура творческого самовыражения педагога включает

культуру поведения, культуру эмоциональных проявлений, культуру речи, - все это создает эстетическое поле в работе с детьми.

Самовыражение не может существовать без любви как нравственно-эстетической (духовной) категории (Э. Фромм). Нередко педагоги считают, что любить детей – значит отдать себя детям, делу полностью без остатка. Это не верно. Можно лишь поделиться с окружающими частью своего душевного тепла и духовного мира. Делиться богатством можно лишь в том случае, если внутренний мир человека богат. Если человек не имеет жизненного плана, то его внутренний мир сужается до мелких повседневных проблем.

Самовыражение возможно лишь при условии открытости ребенка будущему. Открытость будущему рождает способность к самодетерминации (самопричинности), то есть выражение себя будет происходить самопроизвольно.

Е.Л. Яковлева пишет, что умение личности предьявить себя миру, выразить свою уникальность является для большинства людей огромной проблемой. Для творческого самовыражения личности необходимо овладеть культурными нормами. По мнению Е.Л. Яковлевой, необходимо, чтобы усвоение культурных образцов не завершало процесса личного роста, так как это ведет к стереотипам и шаблонам, являясь лишь этапом развития, «за которым следует свободное и гибкое использование средств для выражения собственной индивидуальности, которое открывает практически безграничные возможности для личного роста» [2].

По А. Маслоу, внутренняя природа человека как центр, «стержень», «сердцевина», «самость» представляет собой полноценную самоактуализирующуюся личность, которая находится между Бытием и Становлением, Безопасностью и Развитием [3]. Для А. Маслоу личность представляет собой единство реального и потенциального.

Становление личности есть ценностное движение к высшему идеалу, в качестве которого выступает сама же личность, полноценно реализующая себя. «Человеческому существу, чтобы жить... необходима система координат, философия жизни, религия или заменитель религии, при чем они нужны ему почти в той же мере, что и солнечный свет, кальций или любовь» [там же, с. 250].

Самоактуализация – это «непрерывная реализация потенциальных возможностей, способностей и талантов, как свершение своей миссии, или призвания, судьбы и т.д., как более полное познание и, стало быть, признание своей собственной изначальной природы, как неустанное стремление к единству, интеграции или внутренней синергии личности» [там же, с. 49]. Стремление к целостности, совершенству, гармонии, которые являются стимулом к саморазвитию, есть по существу эстетическим проявлением личности.

При этом естественное самовоспитание детей, по мнению К. Гроса, возможно лишь в процессе игры как жизненно необходимом виде деятельности. Внутренняя природная естественность в процессе самовыражения и проявление личностной самооценности возможны лишь при условии здоровья человека, и соматического, и психического, и ментального.

Эстетическое отношение всегда представляет собой взаимосвязь личности с любым явлением, предметом, которую она способна выразить свободно, естественно, гармонично в виде чувствования этого явления как самопроизвольного акта. Таким образом, эстетическое отношение человека всегда проявляется в самовыражении личности.

На основе анализа генезиса таких понятий как «выражение», «изображение» и «самовыражение» можно сделать следующие выводы.

– Эстетическое и выразительное генетически связаны между собой в момент проявления внутреннего во внешнем, сущности в явлении, субъективного в объективном, идеального в материальном. В контексте работы выразительность соотносится с гармоничностью внутреннего мира человека и внешних его проявлениях, в выражении чувств в мыслях, мыслей в поступках, действиях.

– Выразительность придает эстетическому динамизм и действенность, что позволяет явлению находиться в активной форме и приводит его к самодвижению.

– Выразительными становятся такие физические признаки предметов и явлений окружающей действительности как цвет, форма, структура, материал, звуки. Они выражаются в симметрии (асимметрии), строении, пропорции (диспропорции), соразмерности, динамике (статичности), темпе, ритме, которые раскрывают характер данного явления.

– К эстетической выразительности предметов необходимо отнести целесообразность, удобство, пользу, надежность, долговечность, красоту, которые в сочетании рожают гармонию, меру. Мера становится «инструментом измерения» эстетического, гармония – условием естественного

соотношения элементов и целого, катарсис – процессуальным переживанием эстетически выразительного по сути объекта.

– Эстетическое отношение как выражение взаимосвязи всегда проявляется в выразительном действии, в тонком чувствовании мира и мудром осмыслении (то есть мысль выражается ясно, точно, определенно).

– Самовыражение личности как самопроизвольный акт возможно лишь при условии свободного, естественного, гармоничного, то есть эстетического проявления человека. В педагогическом процессе это возможно лишь при условии установки на эстетическое восприятие мира и самого себя.

При этом самовыражение, как и саморазвитие, происходит при следующих условиях: ребенок должен быть готов *изменять* то, что в состоянии; принять то, что не может изменить; научиться отличать одно от другого. Ребенок проходит три стадии самовыражения:

1) реальный и внутренний мир не расчленяется (способ самовыражения спонтанно-интуитивный – ребенок следует законам природы, но не знает социальных законов);

2) реальный мир намного богаче, чем внутренний (способ самовыражения доверчиво-регламентированный – ребенок подчиняется социальным законам и старается следовать советам других, взрослый управляет ребенком);

3) внутренний мир намного богаче, чем реальный (способ самовыражения произвольно-творческий – ребенок самопроизвольно выражает разнообразный опыт, переживания в конкретных действиях).

Взаимодействие же с самим собой происходит на трех уровнях: обнаружение (эмоциональное переживание), фиксация (действие по сохранению), осмысление (вербализация, обсуждение происходящих процессов). В данном случае самовыражение может быть трех видов: эмоциональное (чувственное), интеллектуальное (ментальное) и действенное (соматическое).

Л.С. Выготский предлагает некоторые способы развития творческого воображения, направленные на то, чтобы ребенок сам захотел развивать свою фантазию. Эти способы мы используем в работе со студентами.

Развивая студентов жизненное творчество (термин Л.С. Выготского) нами учитывались следующие положения [4]:

- Необходимо сформировать мотивы.
- Убедить, что фантазировать полезно каждому человеку.
- Вызвать у педагога интерес к фантазированию. Тогда, получая удовольствие, он быстрее овладеет умением творчески мыслить, воображать, а затем рационально мыслить.

Профессиональная направленность творчества учитывается в период педагогической практики и учитывает следующие положения:

• Педагог должен «влюбить» в себя детей (аттракция). На этой «волне любви» они больше доверяют и охотнее слушают.

- Педагог должен стать примером для детей.
- Общение с детьми должно иметь импровизационный характер.
- В работе с детьми необходимо использовать нестандартные, неожиданные ситуации и заготовленные экспромты.

Учитывая третье направление развития творческого воображения, проводилась работа со студентами на предметах художественно-эстетического цикла.

- Студентам предлагалось чтение, обсуждение и анализ серьезной литературы по фантастике.
- Воображение стимулировалось фантастическими вопросами, созданием проблемных ситуаций.

• В процессе занятий со студентами создавались затруднительные ситуации, из которых они самостоятельно находили выходы. Предлагались студентам интересные сюжеты, по которым они составляли рассказы, мифы, истории.

Помимо предложенной работы нами был разработан курс для студентов педагогических факультетов «Активизация творческой деятельности личности в процессе самовыражения» нацелен на самосовершенствование, саморазвитие и творческое самовыражение личности. Материал курса состоит из трех традиционных блоков: теоретического, практического и методического.

Теоретический блок основан на современных философских, психологических и педагогических теориях, учитывающих современные научные достижения в различных направлениях – синергетики, нейропсихологии, экспериментальной эстетики. Практический блок представляет собой тестирование, серию тренингов, упражнений, этюдов, творческих заданий, которые позволяют

включить природный «синергетический механизм», способствующий самопроизвольному проявлению креативности каждой личности. Методический блок предполагает ознакомление будущих педагогов с основами школы самовыражения, которая позволяет ребенку жить и творить активно, радостно, свободно, на пользу себе и окружающим.

Каждое занятие обязательно включает теоретический материал и практические задания, что позволяет все теоретические установки закрепить в процессе активной самостоятельной деятельности. Будущие педагоги выполняют ряд творческих заданий и самостоятельно готовят разработку занятия, урока с учетом предложенных методов активизации творческих способностей детей.

Теоретический блок включает в себя такие темы как, энергетическая природа творческой активности, креативность как синергетическое явление, теория относительности и творчество, вдохновение как качество личности, влияние бессознательных процессов педагога на взаимоотношения с детьми и на учебно-воспитательную деятельность. Особое место в понимании студентов «запуска» механизма творческого самовыражения занимает познание взаимодействия законов природы и педагогики, законов общества и образования.

Практический блок включает такие важные направления практической деятельности как практическая эстетика, арттерапия и эстетотерапия. Эстетотерапия рассматривается нами как методы оживления, одушевления, одухотворения и управления бессознательными процессами. В работе с детьми немаловажны такие области педагогических терапий как музыкотерапия, сказкотерапия, куклотерапия.

Методический блок охватывает все разделы школы самовыражения [5]. Особое место отведено освоению таких разделов, как аудиальное, визуальное и кинестетическое развитие детей. Студенты осваивают методы сохранения у детей субсенсорности и развития у них голографического сознания.

В работе с будущими педагогами главным тезисом творческого самовыражения личности мы выбрали слова, которые высечены на одном из древних храмов: чтобы познать мир, надо познать самого себя. Для будущих педагогов он звучит таким образом: чтобы изменить ребенка, надо изменить самого себя.

В русле темы конференции, темы, заявленной автором, и на основе вышесказанного сформулируем основную идею: *образование*, воспитание и развитие, в том числе и эстетическое напрямую зависит от уровня *культуры* творческого самовыражения педагога.

Литература

1. Юнг К.Г. Синхроничность. – М., 1997.
2. Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личного и творческого развития //Вопросы психологии. 1997. № 4.
3. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. – М., 1999.
4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987.
5. Лобова (Яфальян) А.Ф. Школа самовыражения. – Екатеринбург, 1999.