

### Семинар 3. Творчество и творческий потенциал личности

**Особенности творческого процесса. Уровни формирования способностей.** В момент творчества человек создает новую реальность, при этом акт создания достаточно сложен и уникален. Образы в психике рождаются фрагментарно и спонтанно, при этом более яркие идеи и образы вытесняют вторичные. Психологи достаточно подробно исследуют творческий акт в разных видах деятельности, но очень часто они берут за основу художественные произведения, где описаны детали и особенности поведения личности-креатива.

Отношение к творчеству в разные исторические эпохи менялось. Долгое время существовала версия неличностного источника в создании нового образа. Про «божественное» в творчестве писал еще Августин Блаженный: «Я не сам думаю, но мои мысли думают за меня».

Версия о том, что творец становится инструментом посторонней силы, прошла через многие столетия. В конце XX в. известный поэт И. А. Бродский описывал творческий акт следующим образом: «Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или попросту диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль заходит дальше, чем он рассчитывал».

Особенностью творческого процесса является спонтанность, он сопровождается нервной напряженностью, активностью бессознательного. В исследованиях по психологии ключевое внимание придают концепции редукции творчества к интеллекту, изучая взаимосвязь уровня творческих способностей к уровню развития интеллекта.

Социальные условия, в которых развивается личность, оказывают непосредственное влияние на развитие актуальных и потенциальных способностей. Актуальные способности развиваются у человека при занятии конкретным видом деятельности, а потенциальные способности могут актуализироваться при изменении социальных условий. Например, студент в группе лучше всех справляется с задачами по высшей математике. Его математические способности всем известны, они являются актуальными. Этот студент записался в шахматную секцию, где очень быстро освоил основные шахматные комбинации. Способности к шахматам были потенциальными, они проявились только в ситуации занятия данным видом спорта. С точки зрения психологических способностей, помимо актуальных способностей к математике, у студента актуализировались его потенциальные способности к шахматам.

Способности всегда проявляются в деятельности, однако не всякая деятельность будет развивать личность. Есть примеры, когда определенный вид деятельности может затормаживать развитие личности. Личность с художественными способностями, которая занимается монотонным и однообразным трудом, будет деградировать в эстетическом плане. Для этого человека нужны ситуации успеха в творчестве, идеи и образы, вдохновляющие на новые и нестандартные решения.

Развитие способностей может осуществляться с разной продолжительностью. Когда у В. И. Немировича-Данченко спросили, каждый ли человек может стать режиссером, он ответил: «Каждый, только одному потребуется для этого три года, другому – тридцать лет, третьему – триста лет». Людям с выраженными задатками легче развить способности, их формирование происходит значительно быстрее.

Природа способностей вызывает дискуссии специалистов. Одна из теорий, развивающая идеи еще от Платона, утверждает, что способности являются биологически обусловленными, их проявление напрямую зависит от наследственности. Представители другой концепции считают, что способности зависят исключительно от воспитания и обучения. Например, еще К. А. Гельвеций доказывал, что при помощи воспитания можно сформировать гениальность.

Сторонники теории биологически обусловленных способностей делают акцент на наследственности, индивидуальных различиях, которые проявляются в раннем детстве. Например, музыкальная одаренность Моцарта проявилась в возрасте 3 лет, а художественная одаренность Рафаэля – в 8 лет. Однако необходимо понимать, что при создании творческой атмосферы в семье формируются необходимые условия для развития одаренности детей.

Динамика приобретения знаний, умений и навыков непосредственно связана со способностями. Успех в выполнении определенной деятельности демонстрирует именно способности личности.

Профессор А. В. Петровский предлагает свое определение способностей: «**Способности** – это такие психологические особенности человека, от которых зависит успешность приобретения знаний, умений, навыков, но которые сами к наличию этих знаний, навыков и умений не сводятся».

При анализе способностей необходимо учитывать свойства нервных процессов, работоспособность, процессы возбуждения и торможения. Невозможно полностью отрицать природные предпосылки способностей, врожденные особенности мозга или организма в целом, которые непосредственно демонстрируют задатки.

**Задатки** – естественные предпосылки способностей, являющиеся индивидуально-природной предпосылкой процесса развития способностей. Именно задатки оказываются условиями успешного выполнения деятельности. Например, задатки интеллектуальных способностей связаны с функциональной деятельностью мозга, с кровоснабжением мозга, которое содействует повышению работоспособности, улучшению памяти и внимания.

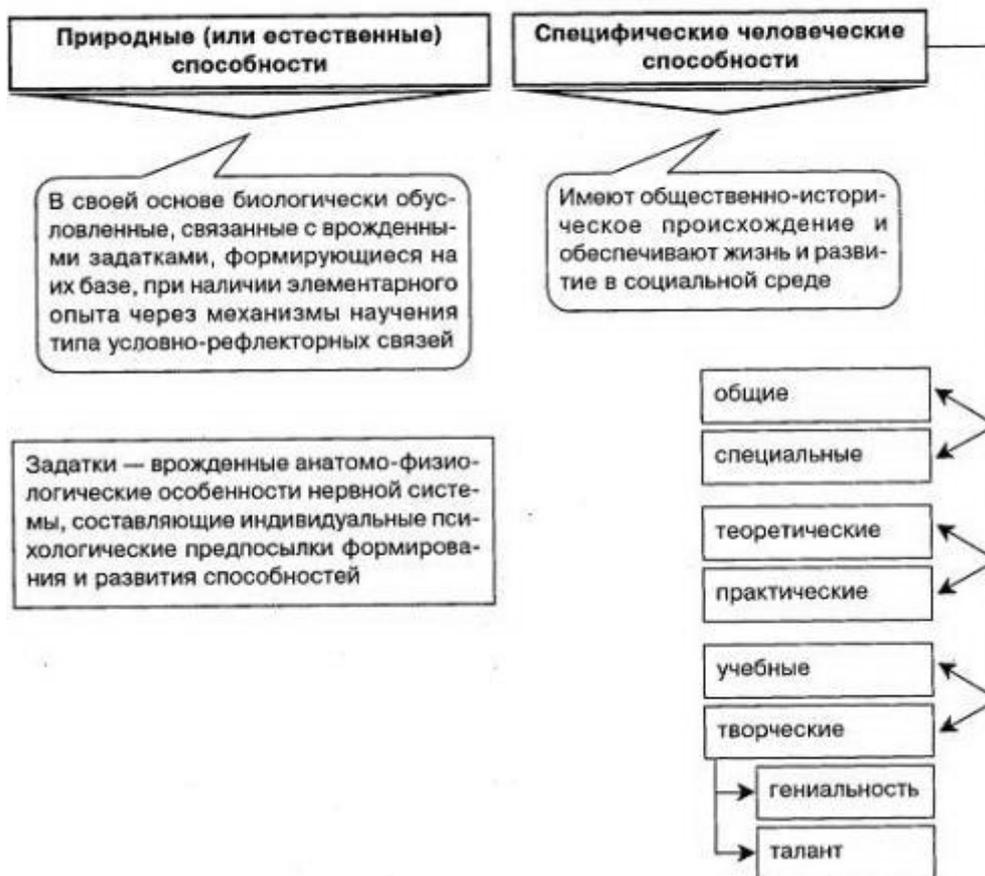
На основе одних и тех же задатков могут развиваться разные способности. Абсолютный музыкальный слух и чувство ритма может позволить развить способности для деятельности дирижера, танцора, композитора, певца и т. д.

При наличии задатков возможно создать условия для успешного раскрытия способностей. Задатки – это предпосылки для развития способностей. Именно задатки влияют на скорость развития способностей, однако определенной деятельностью можно заниматься и без особых задатков. Например, в Японии при поступлении в музыкальную школу не проверяют музыкальный слух учеников. Японские педагоги убеждены, что отсутствие музыкального слуха не мешает обучению. При трудолюбии и настойчивости ученики смогут развить музыкальный слух, хотя первоначально их задатки были слабо выраженными.

К *специальным способностям* относят теоретические и практические, которые, в свою очередь, делятся на художественные, музыкальные, литературные и т. д. *Общие способности* позволяют человеку продуктивно овладевать определенной деятельностью. Личность с развитыми общими способностями отличается легкостью к обучению, творчеству, общению.

Выраженные общие способности психологи называют одаренностью, которая проявляется в творчестве и учебе. Одаренную личность выделяет собранность, постоянная готовность памяти, беглость речи, гибкость мышления, настойчивость в достижении цели, способность генерировать новые идеи. Основная задача педагогов и психологов на современном этапе – создать все условия для всестороннего развития личности, для воспитания из одаренного ребенка успешного взрослого человека, развивающего всю свою жизнь одаренность, способного самосовершенствоваться и саморазвиваться.

## Классификация способностей



Одаренность не является единственным фактором для выбора деятельности и профессии. Человек еще должен обладать соответствующими знаниями и умениями. При недостатке определенных способностей возможна компенсация одних способностей при помощи развития других. Однако сфера трудовой деятельности должна соответствовать задаткам человека.

**Мастерство** — это совершенство в определенной деятельности, связанное с репродуктивной активностью. Именно мастерство раскрывается в сумме готовых умений и навыков. Например, мастерство педагога позволяет ускорить ход времени во время занятия, поэтому студентам иногда кажется, что пара пролетела незаметно, очень быстро. Мастерство предполагает психологическую готовность личности к творческим и нестандартным решениям.

Первоначально словом «талант» называли меру серебра. В психологии **талант** — это высокий уровень развития специальных способностей (художественных, музыкальных, актерских и т. д.). Определение талантов связано с потребностями исторической эпохи. В какие-то периоды нужны военные таланты, в другие времена обществу необходимы инженерные таланты. Отдельная способность еще не является талантом, поэтому талантливых людей выделяет совокупность, сочетание способностей.

**Гений** – это личность, творящая на основе бессознательной активности, которая выходит из-под контроля саморегуляции. Подобное определение гениальности дал известный психиатр Ч. Ломброзо: «Особенности гениальности по сравнению с талантом в том отношении, что она является чем-то бессознательным и проявляется неожиданно». В европейской истории специалисты насчитывают только около 400 гениев, изменивших эпоху. В частности, гениями называют Леонардо да Винчи, Рафаэля (титанов эпохи Возрождения), М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, имена которых известны во всем мире.

Особую тему в исследованиях способностей представляют измерения их количественных и качественных характеристик. Качественные характеристики демонстрируют выраженность способностей, их уникальное и своеобразное сочетание. Количественные характеристики дают возможность изучить уровень развития определенных способностей, для измерения которых часто используют тесты. Например, показатель интеллектуальных способностей позволяет установить коэффициент интеллектуальности (IQ). Первоначально тест на определение IQ давал возможность психологам определить соотношение умственного и хронологического возраста ребенка с целью подбора верных методик обучения в начальной школе, однако данный тест был доработан для иных возрастных периодов.

**Концепция креативности и интеллект.** В процессе изучения поведения креативов (творческих людей) особое внимание ученых было направлено на измерение интеллекта. Было установлено, что в том случае, когда высокий интеллект сочетается с высоким уровнем креативности, творческая личность успешно контактирует со своей социальной средой, не выделяется конфликтным поведением, эмоционально устойчива. Однако в ситуации высокой креативности и низкого уровня интеллекта у творческого человека низкая адаптивность, агрессия, тревожность.

Мышление и интеллект – близкие по содержанию понятия. В обыденной речи «интеллект» соотносится со словом «ум». Говоря «умный человек», мы тем самым обозначаем индивидуальные особенности интеллекта. Термину «мышление» соответствует слово «обдумывание». Слово «ум» выражает свойство, способность, а «обдумывание» – процесс. Таким образом, оба термина описывают различные стороны одного и того же явления. Человек, наделенный интеллектом, способен к осуществлению процесса мышления. Интеллект – это способность к мышлению, а мышление – процесс реализации интеллекта.

Понятие «интеллект» рассматривается с разных точек зрения:

- 1) биологическая трактовка: интеллект – это способность сознательно приспосабливаться к новой ситуации;
- 2) педагогическая трактовка: интеллект – это способность к обучению, обучаемость;
- 3) структурный подход (французский психолог А. Бине): интеллект – это совокупность тех или иных способностей.

«Интеллект – это глобальная способность действовать разумно, рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами» (Д. Векслер), т. е. интеллект рассматривается как способность человека адаптироваться к окружающей среде. Развитие интеллекта зависит от врожденных факторов: генетических факторов наследственности, хромосомных аномалий. Но с каким бы потенциалом не родился ребенок, его формы интеллектуального поведения смогут развиваться и совершенствоваться только при контакте с той средой, с которой он будет взаимодействовать всю жизнь.

Существуют разнообразные методики оценки интеллекта, но наибольшей популярностью пользуется коэффициент интеллектуальности, сокращенно обозначаемый IQ, который позволяет соотнести уровень интеллектуальных возможностей индивида со средними показателями его возрастной и профессиональной группы. Среднее значение IQ соответствует 100 баллам, а самые низкие могут приближаться к 0, самые высокие – к 200. Стандартное (т. е. среднее для всех групп) отклонение – 16 баллов в каждую сторону. У каждого третьего человека IQ находится между 84–116 баллами.

В своей концепции креативности Э. П. Торренс предложил теорию интеллектуального порога. Ученый считает, что при IQ ниже 115–120 баллов интеллект и креативность невозможно различать, их необходимо рассматривать единым фактором. Однако при IQ выше 120 баллов творческие способности личности становятся независимыми факторами. Существует немало дискуссий в авторских теориях креативности о мотивации достижений и мотивации социального одобрения. В вопросах мотивации креативов некоторые ученые считают, что соревнование или одобрение стимулирует к творчеству, однако часть специалистов заявляет, что подобные мотивации могут блокировать самоактуализацию личности.

Большинство психологов убеждены, что высокий уровень интеллектуального развития предполагает высокий уровень творческих способностей. Принципиальное значение для креативной личности играет мотивация, которая должна стимулировать поиск новых идей, желание выйти за пределы шаблонов. Нередко творческие люди сопротивляются общественному мнению, поэтому для них важно развивать аналитические и коммуникативные способности, они должны выделяться своим стилем мышления и индивидуальностью.

Специалисты по психологии творчества предприняли ряд попыток, чтобы установить динамику достижений наиболее успешных представителей разных профессий. Выяснилось, что область деятельности оказывает влияние на подъем и спад творческой продуктивности. Изучая ритмы жизни творческих людей, И. Я. Перн установил, что наиболее рано пик творческих достижений наблюдается у математиков (25–30 лет), затем идут физики-теоретики и химики (25–35 лет), затем – представители других естественных наук (35–40 лет), позже всего творческий подъем наблюдается у представителей гуманитарных специальностей. Теория И. Я. Перна

продолжает развиваться, так как эпоха информационного общества внесла свои коррективы. В зависимости от рода деятельности у некоторых профессионалов пик творческой активности приходится на 25–40 лет, а у других профессий – 40–50 лет. Исключительные люди могут сохранить свою творческую продуктивность в течение всей жизни при целенаправленном самовоспитании и самосовершенствовании.

Одним из важнейших условий превращения одаренного ребенка в одаренного взрослого является благоприятная педагогическая позиция. Родители и педагоги должны удовлетворять высокую познавательную потребность одаренных детей, принимая их высокую любознательность, желание найти новую информацию, стремление задавать вопросы. Деятельность станет эффективным средством развития, когда она стимулируется интересом к содержанию, а не чувством долга. Мотивом к деятельности для многих одаренных детей является получение радости от использования способностей, а не результат. Увлеченность содержанием задачи – это типичная особенность психосоциального и личностного развития способных детей.

### **Творческий потенциал личности и необходимость его развития.**

*Творческое воображение* – это такой вид воображения, в ходе которого человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или общества в целом. Творческое воображение является необходимым компонентом и основой всех видов творческой деятельности человека.

*Творческое мышление:*

- 1) пластично, т. е. творческие люди предлагают множество решений в тех случаях, когда обычный человек может найти лишь одно или два;
- 2) подвижно, т. е. для творческого мышления не составляет труда перейти от одного аспекта проблемы к другому, не ограничиваясь одной-единственной точкой зрения;
- 3) оригинально, оно порождает неожиданные, небанальные решения.

Творчество представляет собой некоторый аспект развития личности, относящийся к переходу на более высокий интеллектуальный уровень.

Творческим людям присущи следующие личностные черты:

- 1) независимость – личностные стандарты важнее стандартов группы;
- 2) открытость ума – восприимчивость к новому и необычному;
- 3) высокая толерантность к неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях;
- 4) развитое эстетическое чувство, стремление к красоте.

*Творческий потенциал личности* – это совокупность свойств личности, состояния и способностей, набор средств и приемов, применяемых в решении творческих задач.

Характерной чертой творческого потенциала личности является наличие «запаса» возможностей, что является условием, позволяющим индивиду результативно решать новые проблемы.

Творческая одаренность и творческая продуктивность характеризуется несколькими параметрами:

- богатство мысли (количество новых идей в единицу времени);
- гибкость мысли (скорость переключения с одной задачи на другую);
- оригинальность;
- любознательность;
- способность к разработке гипотезы;
- фантастичность (оторванность от реальности при наличии определенной логической связи стимула и реакции).

Для того, чтобы развить творческий потенциал, необходимо формировать такие качества личности, как:

1. инициативность;
2. способность двигаться вперед;
3. уверенность в себе;
4. стремление по максимуму использовать появившиеся возможности;
5. доводить начатое дело до финального конца.

Творческий потенциал личности есть в каждом, но не все стремятся на протяжении всей жизни его развивать. Условия развития творческого потенциала личности закладываются еще с детских лет, когда наблюдается формирование главных черт характера человека и его психологические особенности, которые и определяют развитие в будущем. Под влиянием жизненных условий определенные качества и психологические особенности усиливаются или ослабляются, меняются в лучшую или худшую сторону.

Без начальных специальных знаний трудно рассчитывать на эффективный творческий процесс. Иногда для решения какой-либо задачи необходимо просто «подтянуть» базовые знания. При этом задача из разряда творческих может перейти в разряд алгоритмических. Подлинное творчество связано с замыслом, и для его зарождения и раскрытия базовые знания тоже необходимы. Они служат основой для осознания меры противоречия между возможностью и задачей. Но творческий процесс значительно затрудняется без расширения кругозора и накопления информации в смежных областях, так как часто творческие задачи решают на неосознанном уровне, пользуясь знаниями из других областей. При отсутствии знаний противоречие воспринимается как пропасть, возникает чувство страха, ощущение невозможности решения задачи. При этом творчество изначально блокируется.

Одаренность, кроме различных видов (умственная, социальная, моторная, практическая) имеет два принципиально разных основных типа: усваивающая, или «учебная», и творческая. И то и другое – одаренность, но это существенно разные типы. Эти типам одаренности в научной психологии соответствуют разные обозначения: если первый – способность к обучению – описывается как интеллект, то творческие способности определяются как креативность. Умственная одаренность есть общая способность сознательно

направлять свое мышление на новые требования, есть общая умственная способность приспособления к новым задачам и условиям жизни.

Выделяя признаки творческого акта, практически все исследователи подчеркивали его бессознательность, спонтанность, невозможность его контроля со стороны воли и разума, а также изменение состояния сознания. Примечательно то, что версия неличного источника творческого акта проходит через пространства, эпохи и культуру. И в наше время она возрождается. Известный поэт Иосиф Бродский писал: «Поэт, повторяю, есть средство существования языка. Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя часто и надеется, что стихотворение его переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему подсказывает или попросту диктует следующую строчку.

Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал, часто мысль заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в настоящее... Пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мирозерцания. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и называется поэтом».

Таким образом, творческий человек всегда испытывает замешательство при попытках объяснить причину, источник своего вдохновения и фантазий. В момент творчества человек не способен управлять потоком образов, произвольно воспроизводить образы и переживания.

**Особенности воспитания одаренных детей.** Проблема воспитания одаренных студентов становится все более актуальной в современной высшей школе. Особым направлением деятельности педагогов стало создание развивающей среды в учреждениях образования. Работа с одаренными личностями предполагает наличие у педагога специальных знаний и умений, позволяющих развивать творческую индивидуальность.

Необходимым условием успешных творческих поисков является стремление к саморазвитию и самоактуализации, творческий подход к педагогической деятельности, позволяющий создать благоприятный психологический климат.

Творческим людям присущи такие качества личности, как: развитое эстетическое чувство, гибкость ума, независимость суждений, высокая толерантность. У творческих личностей интеллектуальная активность принимает форму интеллектуальной инициативы, суть которой заключается в продолжении познавательной деятельности в различных областях. Нередко представители творческих профессий стремятся доводить продукты своей деятельности до совершенства, им характерен перфекционизм, социальная автономность, стремление к самоактуализации.

Развитие художественного вкуса – это неотъемлемая часть нравственного воспитания студентов в высшей школе. В процессе формирования эмоционально-чувственной сферы личности развитие эстетических чувств и вкуса требует индивидуального подхода.

В процессе развития интеллектуального и творческого потенциала необходимо учитывать факторы и индивидуальные особенности личности, которые препятствуют развитию творческих способностей. Негативное воздействие на креативную личность оказывает отсутствие единомышленников и социальной поддержки, слабое одобрение педагогов. Креативы нередко испытывают дискриминацию в учреждениях образования, где многие педагоги привыкли ориентироваться на «среднего» ученика. Сопrotивляясь репродуктивным заданиям, творческие ученики несут наказания, так как подобное поведение оценивается упрямством.

Ключевое значение для развития творческой личности играет профессиональный идеал – образец для подражания. Личность профессионала, на которую ориентируется креативный ребенок, может стимулировать его инициативность и активность. Условия микросоциосреды могут благоприятно воздействовать на воспитание творческой личности, но именно социальная среда способна нивелировать уникальные способности ребенка. Профессионализм и понимание педагогов важны для процесса воспитания из одаренного ребенка креативного и успешного взрослого человека.

Творческая увлеченность, независимость в суждениях и поступках являются главными признаками творческой личности. Для развития творческих способностей личности педагоги должны формировать высокий уровень независимости суждений личности в научной работе и общественной деятельности, нон-конформистские реакции. Именно социальная смелость и способность увидеть новое позволяет сделать уникальные научные открытия и заслужить успех и признание в области культуры. Яркий пример независимых взглядов продемонстрировал Галилео Галилей, который перепроверил законы физики конца XVI в. и открыл новые. Ученый поднялся на Пизанскую башню, чтобы сбросить оттуда два предмета: пушечное ядро и свинцовую пулю. По доказанным законам того времени тяжелое ядро должно было упасть на землю первым, так как тогда считали, что на скорость падения влияет только масса тела. Ассистенты свидетельствовали, что ядро и пуля упали в один момент, что позволило Галилео Галилею установить новые законы, он начал доказывать, что имеет значение объем тела, создающий сопротивление воздуху. Именно нон-конформизм ученого и изобретателя позволил ему выйти за структуру уже устоявшихся знаний, увидеть новые связи в творческом научном процессе.

Важным условием развития творческих способностей является благоприятный психологический климат в семье, социальная поддержка одаренного ребенка. Любая творческая активность связана с истощением

психофизиологических ресурсов, поэтому полное принятие ребенка в семье позволяет ему восстановить силы. В творческом акте происходит изменение состояния сознания, психическое перенапряжение, поэтому ребенок-креатив может быть излишне эмоциональным, плохо адаптированным к социальной среде, он может игнорировать условности и признанные авторитеты. Творческие дети могут выделяться специфическим чувством юмора, находя несоответствия в элементарных вещах. Подобное поведение творческих детей не позволяет им получить одобрение в микросоциосреде, их начинают перевоспитывать и игнорировать.

Распространенными ошибками семейного воспитания считаются ситуации сознательного неприятия способностей личности, когда родители сопротивляются развитию потенциала, считают его лишним, неуместным. Другая крайность – это максимальное использование одаренности ребенка, что тешит родительское тщеславие, когда не учитываются в полной мере ценности и идеалы подрастающей личности.