

УДК 37.036:378.6

Шевченко Н.Н.

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Ключевые слова: художественно-эстетическая образовательная среда педагогического вуза, художественное творчество, художественно-эстетическая деятельность, приоритетные группы художественно-эстетических умений будущих учителей.

Социально-экономические преобразования, которые происходят в стране, свидетельствуют о наличии потребности общества в профессионально компетентных специалистах в области образования, способных самостоятельно и творчески решать поставленные перед собой задачи, осознавать личностную и общественную значимость педагогической деятельности, обладающих высоким уровнем самосознания, способных к концептуальному мышлению, инновациям, творческой самореализации в профессии.

Организация культуросозидательной инновационной среды педагогического вуза – одно из условий успешной реализации процесса становления креативной личности учителя. В педагогической науке и практике оперируют сегодня такими понятиями, как «образовательная среда» и «образовательное пространство». Значение созидательного воспитывающего потенциала среды в формировании личности рассматривается в исследованиях Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, В.А. Козырева, Л.М. Лузиной, С.А. Писаревой, Н.Е. Щурковой и др. Н.Е. Щуркова определяет воспитывающую среду как «совокупность окружающих воспитанника обстоятельств, социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную культуру» [2, с. 45].

В.А. Козырев в монографии «Педагогический университет как источник образовательных инноваций в высшем педагогическом образовании» пишет: «Образовательная среда педагогического университета не исчерпывается системой факторов или условий, непосредственно связанных с процессом обучения. Очень важна та общая университетская среда, которая включает традиции, морально-эмоциональный климат, атмосферу доброжелательно-

сти и взаимной ответственности, общие идеи и дела, имидж университета. Сюда же относится и та внеучебная деятельность (участие в работе творческих центров, коллективов, клубов по интересам), которая часто служит неким стержнем личностного и профессионального развития» [5, с. 69].

В процессе накопления индивидуального опыта личности возрастает ее роль в выборе тех или иных компонентов среды, таким образом, среда как бы субъективируется, человек сам выбирает те преимущественные влияния, которые среда будет на него оказывать. На более зрелых этапах своего становления человек не только выбирает отдельные компоненты среды, но и сам создает ее по уже сложившимся у него представлениям, эталонам, идеалам. Л.М. Лузина отмечает, что «процесс воспитания – это педагогически очерченное пространство, а творческая воспитанность воспитателя должна быть направлена на созидание культурного пространства, обеспечивающего свободное самоопределение, саморазвитие и самореализацию, которое и формирует “человека культуры”» [2, с. 62].

В концепции Е.В. Бондаревской «Воспитание ребенка как человека культуры» [1] выделены базовые составляющие процесса воспитания, способствующие становлению личности как субъекта жизни, истории и культуры: это жизнетворчество, социализация, культурная идентификация, духовно-нравственное развитие и индивидуализация личности. Жизнетворчество рассматривается автором как включение человека в решение реальных проблем собственной жизни, «создание среды жизни».

Есть все основания рассматривать образовательную среду как системную форму бытия, создающую условия для самовыражения, самореали-

зации и самотворчества личности, а образование с позиций философско-антропологического подхода – как процесс становления культуры человека, его духовности и субъектности, способствующих самоутверждению, проявлению неповторимой индивидуальности и творческой активности в различных жизненных ситуациях, в том числе и в профессиональной деятельности. Художественно-эстетическую образовательную среду мы рассматриваем как один из важных компонентов целостной образовательной среды педагогического вуза, которая включает в себя учебный процесс по дисциплинам эстетического цикла, комплекс разнообразных форм внеучебной деятельности эстетической направленности и художественно-эстетическую деятельность студентов в школе во время прохождения ими педагогической практики. Все эти структурные составляющие в единстве обеспечивают успешное функционирование системы эстетического воспитания будущих учителей и способствуют их ориентации на творчество как ценность.

Ориентация студентов на творчество позитивно формируется в художественно-эстетической деятельности при создании соответствующих условий в образовательной среде педагогического вуза, оптимизирующих этот процесс. Художественно-эстетическая деятельность способствует раскрытию творческого потенциала личности, проявляющегося в умении подходить к конкретной задаче или явлению нестандартно, искать и находить оптимальные пути, эффективные методы решения возникающих проблем, в способности к оценочным суждениям и критичности мышления, легкости ассоциирования, в способности вызывать в сознании образы и создавать из них новые комбинации. Все отмеченное выше позволяет рассматривать

художественно-эстетическую деятельность как сознательное и самобытное творчество, осуществляемое будущими учителями на основе личного опыта познания красоты объективного мира и искусства, которые создают условия для самовыражения, профессиональной самореализации, развития как художественных, так и педагогических способностей в их органичном единстве.

Нельзя понять и объяснить процесс профессионального становления учителя вне системы взаимоотношений его с детьми, детскими сообществами, учителями и другими участниками педагогического процесса. Любовь к детям, к своему делу, профессионально-педагогический интерес, высокая нравственная культура, искусство владения словом, особая чуткость и внимание к миру детских чувств и переживаний как характерные особенности педагогического мастерства и творчества – ценности не только нравственно-педагогические, но и эстетические. Приобщение будущих учителей к искусству, вовлечение их в разнообразные виды эстетической деятельности способствуют формированию вышеназванных качеств, обогащают их духовный мир, повышают педагогическую культуру и в конечном итоге положительно влияют на профессиональное самоопределение студентов.

Вместе с тем в деятельности высшего педагогического учебного заведения существуют противоречия между сформировавшейся установкой субъекта на повышение собственного потенциала эстетической культуры как профессионального и личностного качества и осознанием реального уровня его сформированности; между потребностью будущих учителей в организации художественно-творческой деятельности детей и готовностью к ее организации. Иными словами,

ведущим противоречием в профессионально направленной художественно-эстетической деятельности является противоречие между «отношением» и «готовностью». Все виды художественно-эстетической деятельности невозможно осуществить без системы соответствующих ей умений.

Мы выделяем три приоритетные группы художественно-эстетических умений студентов: *собственно художественные умения* (художественно-речевые, театральные, художественно-прикладные, художественно-краеведческие, художественно-игровые, художественно-декоративные, художественно-оформительские, художественно-информационные, музыкальные), *художественно-методические* (конструктивные, организаторские, коммуникативные, инновационные) и *оценочно-прогностические*, овладение которыми позволит разрешить вышеуказанные противоречия и обеспечить реальную подготовку студентов педагогического вуза к осуществлению задач эстетического воспитания в школе, развивать как общую, так и эстетическую культуру, создавать условия для творческой их самореализации, в том числе и профессиональной.

Совокупность умений, на основе которых осуществляется изобразительная, музыкальная, театральная, художественно-оформительская и другие виды деятельности, в своем органичном единстве образует собственно художественные умения.

В структуре художественно-методических умений студентов мы выделяем такие конструктивные умения, как определение обучающимися системы задач эстетического воспитания и художественного образования, планирование организационных форм художественно-эстетической деятельности; отбор содержания художественно-эстетического

развития детей с учетом их возрастных особенностей, интересов и реального уровня художественно-эстетической воспитанности; обоснованный выбор средств эстетического развития школьников, овладение методикой организации разнообразных видов художественно-эстетических мероприятий в школе и др.

Организаторские умения студентов обеспечивают положительную мотивацию и стимулирование детей к художественно-эстетической деятельности; включение их в разнообразные ее виды, реализацию программ организации художественно-эстетической деятельности школьников, позитивное оценочное и эмоциональное отношение их к этому виду деятельности. Коммуникативные умения (информационные, интерактивные, перцептивные) обеспечивают развивающийся диалог детей с искусством, позволяют реально включать их в сложный многоуровневый процесс духовно-эстетического общения.

Инновационные умения студентов способствуют совершенствованию организации художественно-эстетической деятельности, внося в нее элементы новизны, позволяют сделать ее для детей более привлекательной. К инновационным умениям относятся: способность учителя своевременно поставить новую задачу художественно-эстетической деятельности, модернизировать ее содержание, смоделировать новую эстетическую ситуацию, в изменившихся условиях выбрать новый оптимальный вариант организации деятельности, умение творчески синтезировать разнообразные ее виды и др.

Оценочно-прогностические умения предполагают овладение будущими учителями методами выявления эффективности художественно-эстетической деятельности детей,

навыками анализа как в целом процесса эстетического воспитания обучающихся, так и функционирования отдельных его компонентов, прогнозирования и планирования новых этапов деятельности школьников, умением объективно их оценивать. Взаимосвязь собственно-художественных, художественно-методических и прогностических умений представляет собой системообразующий фактор, оказывающий влияние на включенность студентов в художественно-эстетическую деятельность и характер ее функционирования.

Студенты по включенности в художественно-эстетическую деятельность отличаются по таким признакам, как готовность к художественному целеполаганию, эмоционально-личностному отклику, художественному интересу, творческой актуализации художественных умений, оценке и преобразованию результата художественной деятельности. В связи с этим можно выделить несколько ее уровней. Так, В.В. Горшкова выделяет три уровня художественной деятельности: художественно-творческий, художественно-поисковый и художественно-подражательный [3].

Художественно-творческий уровень характеризуется самостоятельным осознанием цели деятельности, проявлением художественного интереса. Студенты этой группы отличаются эмоциональной направленностью на содержание деятельности, самостоятельным использованием умений, их качественным переносом и творческим применением в различных ситуациях. Этому уровню свойственны критически-оценочное отношение к результату художественного творчества, потребность в новизне, проявление рефлексировующего уровня художественного сознания.

Художественно-поисковый уровень отличается готовностью к восприятию цели деятельности, но при активном использовании отдельных художественных умений у студентов обнаруживается неумение охватить процесс в целом. В этом случае им необходима помощь в поиске и регуляции способов организации художественной деятельности. Критическая оценка результатов деятельности у таких студентов эпизодична. Этот уровень деятельности обусловлен в значительной мере внешней стимуляцией.

Художественно-подражательный уровень деятельности характеризуется неглубоким репродуктивным осмыслением цели, ситуативным проявлением интереса к художественной деятельности, недостаточным владением ее способами. В этом случае деятельность носит подражательно-функциональный характер, самостоятельных проявлений в ней явно недостаточно. Выделенные уровни художественно-эстетической деятельности находятся между собой в определенной взаимосвязи.

Основными компонентами ориентации на творчество являются: осознание человеком собственных творческих способностей (когнитивно-оценочный компонент), эмоциональное отношение к творческой деятельности (ценностно-эмоциональный компонент), творческая активность в разнообразных видах деятельности как способ самореализации (активно-деятельностный компонент) и направленность на творчество в будущей профессиональной деятельности (прогностический компонент). Ориентацию на творчество как процесс мы связываем с наполнением каждого компонента содержанием, определяя цели, задачи, механизмы, средства, характер и операциональный состав художественно-эстетической деятельности с учетом личностных смыслов, ценностных ориентаций, предпочтений

и уровня развития творческих способностей студентов.

А.В. Кирьякова пишет, что «ценностные ориентации личности обеспечивают стержень, общую линию, некую ось, которая уравнивает поступки, поведение, деятельность. Развитие этого процесса основывается на взаимодействии внешнего (среды, социума, культуры, в которой зафиксированы общечеловеческие ценности цивилизации) и внутреннего (потребностей, интересов, свойств личности), выражается в обогащении опыта личности, обретении ею определенной устойчивости взглядов, оценок, стремлений и поведения» [4, с. 31]. Мы рассматриваем ориентацию на творчество как культурно-нравственную и профессиональную ценность человека, как процесс восхождения личности к этой ценности, способной в конечном итоге к саморазвитию, самореализации в ситуации постоянно меняющегося культурного социума.

Опытно-экспериментальная работа в контексте проблемы исследования проводилась на базе факультета технологии и предпринимательства Карельской государственной педагогической академии. На всех этапах обучения приоритетной целью было формирование ценностно-смысловых установок студентов на творчество как механизма самореализации личности. Главным моментом формирования ценностного отношения должно стать открытие человеком для себя смысла художественно-творческой деятельности. Это определило задачи первого этапа эксперимента: формирование у студентов понятий о творчестве, развитие их интереса к творческой деятельности, формирование потребности в познании себя как субъекта творчества.

В обобщенной форме лекции-диалога о педагогическом и художественном творчестве рассматривались

различные подходы к понятию творчества и личности творца, творческой деятельности; раскрывалась сущность художественной творческой деятельности (художественно-эстетической и художественно-технологической), ее источники и этапы; определялись возможности сознательного управления творческим процессом; обосновывалась способность каждого человека к творческой деятельности. При этом было отмечено положительное эмоциональное отношение студентов к проблемам творчества, активное участие в их обсуждении, в выполнении заданий познавательного характера, связанных с процессом художественного творчества.

На втором этапе ориентации студентов на творчество мы ставили следующие задачи:

- вооружение их практическими умениями и навыками в той или иной области предметно-художественной деятельности;
- понятие о системе художественно-эстетического воспитания учащихся в современной школе (содержание, формы и методы его реализации);
- изучение современных педагогических технологий творчества (проблемное и проектное обучение, творческие мастерские, технологии развивающего обучения с направленностью на развитие креативных качеств личности; технология «Портфель ученика» и др.);
- обучение студентов творческим приемам и методам организации художественно-эстетической деятельности школьников (разработка программно-методического обеспечения уроков и внеклассных мероприятий художественно-эстетической направленности);
- создание условий, стимулирующих студентов к творческому самовыражению на этапе профессиональной подготовки (комплекс различных видов педагогической практики);
- организация научно-исследовательской работы по проблемам эстетического воспитания.

Одна из задач исследования заключалась в том, чтобы проанализировать подготовку студентов по предметам художественно-эстетического цикла и возможности включения будущих учителей в разнообразные виды художественно-эстетической деятельности. При этом акценты были сделаны на развитии творческого отношения к педагогическому труду, когда художественно-эстетическая активность рассматривается как компонент педагогической и эстетической культуры одновременно.

На третьем (заключительном) этапе практически все студенты экспериментальной группы достигли высокого уровня мотивации к различным видам художественно-творческой деятельности, овладения методами, приемами и средствами ее организации и осуществления. Они активно принимали участие в качестве дизайнеров, художников-конструкторов, модельеров в республиканских, всероссийских и международных смотрах – конкурсах, фестивалях («Зимняя фантазия», «Кутюрье года»), демонстрируя при этом способность к генерированию большого числа идей, оригинальность, развитое творческое воображение, ассоциативность мышления. Студенты экспериментальной группы выступали с докладами на научно-практических конференциях по проблемам организации художественно-эстетической деятельности школьников в учебное и внеучебное время. Им стали свойственны потребность в новизне, проявление рефлексировующего уровня художественного сознания, критически-оценочное отношение к результатам собственного художественного творчества.

При написании курсовых и дипломных работ будущие учителя не только рассматривают теоретические аспекты организации творческой художественно-эстетической деятельности детей, но и разрабатывают программы спецкурсов, факультативов, уроки и мастер-классы с использованием технологий художественного творчества. На защите дипломных работ проходят презентации творческих проектов будущих учителей по различным видам декоративно-прикладного искусства (роспись по дереву, плетение из бересты, различные виды вышивки и вязания, роспись по батику, плетение из бисера и на коклюшках, работы с природным материалом, флористика, конструирование и моделирование одежды и др.).

Таким образом, художественно-эстетическая среда педагогического вуза включает в себя три основных структурных компонента: а) образовательный процесс в рамках дисциплин эстетического цикла, основанный на систематизации междисциплинарных, межцикловых и внутрипредметных связей, программах их реализации; б) комплекс разнообразных форм внеучебной деятельности: камерный хор, театральная студия, вокальные группы, музыкально-ритмические занятия, клубы фотолюбителей и авторской песни, театрально-фольклорные группы, танцевальные коллективы современных и бальных танцев, студии декоративно-прикладного искусства и изостудии, кружки художественного чтения и др.; в) педагогическая практика студентов на основе сопряженности ее общепедагогической и художественно-эстетической направленности, задачами которой являются: изучение опыта эстетического воспитания детей, организация различных форм учебной и внеучебной художественно-эстетической деятельности школьников, овладение методикой

проведения занятий художественно-эстетической направленности. Эти структурные образования объединены в научно-методический центр (научно-методическую лабораторию эстетического воспитания), обеспечивающий успешное функционирование всей системы эстетического воспитания будущих учителей.

Компоненты художественно-эстетической среды педагогического вуза в комплексе обладают значительными потенциальными возможностями вооружения будущих учителей специфическими знаниями и умениями, обогащающими их профессиональную подготовку. Одновременно необходимо отметить, что знания и умения начинают играть существенную роль в формировании личности учителя, если они оказываются востребованными, используются в решении практических или интеллектуальных задач и играют функцию «ориентировочной основы» в активном профессиональном становлении учителя. Под влиянием художественно-эстетической деятельности будущие учителя приобретают индивидуальный эстетический и профессиональный опыт, что является основой формирования их творческого стиля педагогической деятельности.

Литература

1. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно ориентированного воспитания // Педагогика. 2001. № 1.
2. Боротко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия. Волгоград: Перемена, 2000.
3. Горшкова В.В. Взаимосвязь познавательной и художественной деятельности в учебном процессе как фактор формирования активности школьников. Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1983.
4. Кирьякова А.В. Ориентация школьников на социально значимые ценности: теория и диагностика: учеб. пособие к спецкурсу. Л.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1991.
5. Козырев В.А. Педагогический университет как источник образовательных инноваций в высшем педагогическом образовании. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.