

О.В. КНЯЗЕВА, Т.В. ШУИНА
(Волгоград)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

Рассматривается потенциал художественно-творческой деятельности для духовно-нравственного развития личности будущего учителя начальных классов в процессе изучения дисциплины «Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом».

Ключевые слова: *духовно-нравственное развитие личности студента, изобразительное искусство, личностно-профессиональное развитие педагога, художественно-педагогическая деятельность, художественно-творческая деятельность.*

В духовно-нравственном развитии личности учащихся учителя занимают особое место, т.к. они призваны организовывать данный процесс и служить примером для подражания. В связи с этим становится актуальной проблема профессиональной подготовки педагога, владеющего разнообразным арсеналом педагогических средств для создания условий духовно-нравственного развития личности ребенка. Безусловно, что подобное воспитывается подобным, и будущие учителя должны обладать внутренними ресурсами для созидания в себе подлинно человеческих качеств.

Одним из возможных путей решения этой проблемы мы считаем привлечение студентов к искусству – одной из важнейших сфер деятельности образованного человека. В рамках данной статьи обратимся, в частности, к изобразительному искусству и художественно-творческой деятельности, т.к. именно эта область является предметом нашего многолетнего педагогического труда.

Изобразительное искусство и художественно-творческая деятельность обладают потенциалом для развития духовности и нравственности, поскольку искусство и творчество отражают мировосприятие и отношение человека к миру, гуманизируя их отношения (В.В. Бондарева, О.С. Кириллова, Н.Н. Марсакова, Б.М. Неменский, А.А. Мелик-Пашаев, Ю.А. Полуянов, Н.М. Сокольникова, В.А. Сухомлинский, М.В. Финько, Б.П. Юсов). Эти отношения в свою очередь являются основой становления культуры человека в сфере общения, познания, деятельности, рефлексии. В процессе художественно-творческой деятельности человек познает сущность и принимает гуманистические ценности как ориентир своей жизни, определяет и познает ее главный смысл. Художественно-творческая деятельность способствует развитию эмпатии человека, учит позитивному восприятию «инаковости».

Основные цели и задачи обучения художественно-изобразительной деятельности сформулированы в государственном образовательном стандарте и конкретизированы в учебных программах. Будущие учителя начальных классов изучают весь спектр программ по изобразительному искусству, овладевая теоретическим и практическим инструментарием для преподавания этой дисциплины. Анализ авторских программ Б.М. Неменского, Ю.А. Полуянова, Т.Я. Шпикаловой, Б.П. Юсова, разработанных для средних школ, позволил нам сделать вывод о том, что их наполнение гуманистическими, личностно ориентированными смыслами, дает возможность использовать их содержательные и целевые установки при подготовке будущих учителей начальных классов с позиций приобщения студентов к духовному, эмоциональному и творческому опыту.

Б.М. Неменский в своей программе «Изобразительное искусство и художественный труд» призывает рассматривать искусство как духовную культуру, т.е. профессиональную сторону искусства воспринимать как средство донесения его универсальной стороны: отношения в единстве мысли и чувства ко всем явлениям жизни (природе, человеку и обществу).

При этом, как считает А.А. Мелик-Пашаев, обучение искусству не должно начинаться с технических частностей, со способов действия в этом искусстве. В данном случае необходимо подчеркнуть правомерность существования различных способов освоения искусств: от знаний об основах искусства к эмоционально-художественному опыту и наоборот. В реальности же практика обучения любому

из видов искусств строится на неразрывном единстве знаний, эмоций, чувств, поскольку обучение с существенным преобладанием эмоционально-творческого или рационально-логического аспекта не может быть успешным.

Будущие учителя начальных классов довольно болезненно воспринимают вопрос о наличии у них художественных способностей. Анализ литературы по проблемам специальных (в нашем случае художественных) способностей позволил сделать вывод о том, что способности человека, необходимые для наблюдения и изображения внешнего мира, сами по себе еще не являются художественными. Высокий уровень развития художественно-изобразительных способностей связан прежде всего со способностью воспринимать чувственный облик предметов и явлений как выражение внутреннего, родственного человеку содержания и благодаря этому переживать свое непосредственное единство с окружающим миром (А.А. Мелик-Пашаев). Следовательно, изучение основ наук и искусства в образовательных учреждениях – средство поиска и проверки истины, метод познания и развития чувства прекрасно. Профессиональную сторону искусства мы воспринимаем как средство донесения его универсальной стороны: отношения в единстве мысли и чувства ко всем явлениям жизни – природе, человеку и обществу.

Рассмотрим последовательность решения учебных и воспитательных задач в соответствии с логикой изучения основных тем и разделов предмета «Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом». При организации основных форм обучения – лекций, семинаров и лабораторно-практических занятий – мы используем:

- целенаправленную художественно-творческую деятельность как метод педагогического ограничения задачи при многообразии вариантов ее решения (студентам предоставляется творческая свобода, но не беспредельная, а целенаправленная, в соответствии с темой сообразно учебному плану и программе);

- деловые игры, моделирующие ситуации реальной жизни искусства в обществе; игра в художников и зрителей, в процессе которой накапливается запас художественных терминов, зрительных образов; экскурсии в музеи;

- тренинг практических умений восприятия произведений изобразительного искусства, упражнения на мысленную визуализацию («вхождение» в картину), понимание художественного произведения с позиций художника, анализ художественных произведений; тренинг практических умений организации и проведения ознакомления детей младшего школьного возраста с произведениями искусства;

- домашние задания по наблюдению за проявлениями творчества в близком окружении, а также конкретных форм бытования искусства в жизни людей;

- выставки в аудитории как специальные воспитательные ситуации переживания студентами успеха от результатов своей работы, создание условий и предоставление возможности студентам поделиться своими мыслями, чувствами с окружающими; монтирование съемных выставок; создание коллективных работ в малых группах и их демонстрация.

На первом этапе знакомства с дисциплиной мы помогаем студентам понять главный смысл и значимость художественно-творческой изобразительной деятельности, осознать важность данного вида деятельности для собственного развития как личности и будущего профессионала. В.В. Бондарева, разрабатывая технологию личностно-профессионального развития педагога, отмечает необходимость «раскрепощения личности для творческой деятельности, снятия внутренних ограничений, преодоления стереотипов и комплексов, связанных с собственной изобразительной деятельностью» [1, с. 94]. По А. Маслоу, именно на первой стадии творческого процесса нужно «позволить себе стать не критичными» и «отключить в себе внутреннего цензора» [3, с. 105]. Для решения этой задачи мы предлагаем студентам выполнить систему упражнений, которая поможет почувствовать себя более уверенно в изобразительной деятельности. Студенты экспериментируют с различными изобразительными техниками, изучают выразительные возможности художественных материалов. Они создают серию беспредметных композиций в определенных цветовых гармониях, смешивают

краски, после чего дают своим работам названия. Для активизации художественного мышления мы используем разнообразные задания, предполагающие метафорические, образные сравнения по типу «что на что похоже?»; наблюдение и сопоставление выразительных возможностей разных материалов, видов деятельности (изобразительного, декоративного, конструктивного), различных художественных средств (ритм, композиция, выразительность цвета, пластики и т.п.).

Уже на первых занятиях можно определить различное отношение студентов к выполнению заданий. Студенты одной группы относятся к задаче с воодушевлением, энтузиазмом. Другие просят образцы, инструкции. Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что часть будущих учителей начальной школы понимают художественно-творческую изобразительную деятельность как деятельность, связанную с копированием окружающей действительности. Кроме того, они не осознают качественно иной характер художественно-творческой деятельности и воспринимают ее как некую «точную» дисциплину. Е.В. Бондаревская говорит о таких учителях начальных классов: «Как обязанность воспринимается ими руководства, предлагаемые в методиках, каждая из которых представляет не опыт осмысления, а опыт действий. Обращаясь к опыту действий, учитель сам становится его заложником и невольно закладывает основания исполнительности без размышления, послушания как подчинению диктату своих учеников» [2, с. 26].

Данные задания, впрочем, как и другие, не связанные с копированием окружающей действительности, не предполагают каких-либо однозначных решений. В этой связи хочется еще раз подчеркнуть потенциал художественно-творческой деятельности как деятельности, стимулирующей развитие творческого мышления, воображения и т. д. Предлагая студентам в качестве содержания занятий задания, не подразумевающие «реалистичного изображения», мы тем самым придаем им уверенность в собственных способностях. В конце каждого занятия осуществляется рефлексивная деятельность. Студентам предлагается осмыслить опыт самостоятельной творческой деятельности, обменяться впечатлениями.

После того как студенты в рамках формальной композиции овладели некоторыми навыками создания изображения, перед ними ставится задача их применения в упражнениях, направленных на реалистические задания. Студенты выполняют работы в различных традиционных жанрах: пейзаже, портрете, натюрморте, анималистическом жанре.

На следующей стадии освоения учебной дисциплины студенты, изучая учебные программы по изобразительному искусству, разрабатывают конспекты уроков, участвуют в учебно-имитационных играх. Традиционно на факультете социальной и коррекционной педагогики преподаватели обращаются к программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд». Эта программа разработана в рамках гуманистической парадигмы образования и является базовой для изучения будущими учителями начальных классов.

Наблюдение за подготовкой и проведением уроков изобразительного искусства (имитационная игра) позволяет наиболее четко определить позиции студентов по отношению к учащимся. Для студентов, занимающих знаниево-ориентированную позицию, характерным является акцентирование внимания на передаче ученикам знаний об основах изобразительной грамоты. Студенты стремятся к обучению детей в соответствии с изобразительными эталонами. Организация уроков у этой группы не предполагает художественного творчества учеников. При оценивании работ учащихся студенты категоричны. У других студентов организация урока по изобразительному искусству напоминает экспериментальную мастерскую. Они предлагают учащимся выбирать материалы, инструменты для освоения различных изобразительных приемов и техник. Третьи стремятся донести до учеников гуманистическое содержание искусства. Все это имеет значение в разработке студентами собственных образовательных маршрутов, осознании своеобразия своей педагогической индивидуальности.

Художественно-творческую деятельность мы не ограничиваем одним только рисованием, а включаем процесс восприятия произведений искусства, их обсуждение. Анализ произведений

изобразительного искусства различных видов, жанров, стилей развивает у студентов эстетические эмоции, учит воспринимать мир глазами других людей.

В связи с этим для подготовки студентов к восприятию произведений мы предложили им следующие упражнения.

1. Выберите любое понравившееся произведение изобразительного искусства. Представьте себя внутри картины и расскажите о своих мыслях, чувствах, переживаниях.

2. Понимание произведения изобразительного искусства с позиции художника. Представьте себя художником, написавшим это полотно, и расскажите о замысле, о чувствах, которые вы испытывали в момент написания картины, что хотели донести как художник до своих потомков.

В процессе рефлексии в конце занятия студенты обсуждают собственные ощущения, переживания в ходе выполнения упражнений. Дальнейшая работа, связанная с восприятием произведений изобразительного искусства, проходит в рамках подготовки к урокам «зрительного ряда».

А.А. Кан-Калик обращает внимание на то, что общая схема творческого процесса педагога соответствует структуре творчества, предлагаемой эвристикой (возникновение замысла, направленного на решение задачи; разработка замысла; воплощение замысла; анализ и оценка результатов творчества). В связи с этим заключительный этап изучения дисциплины проходит в русле смещения художественно-творческой деятельности в сторону художественно-педагогической. На этом этапе, разрабатывая конспекты уроков по изобразительному искусству, студенты совершенствуют свои дидактические умения. На лабораторно-практических занятиях они, работая в малых группах, продумывают различные варианты проведения одного и того же урока, прогнозируют ответы детей и т.д. Студентам раздаются для проведения «работы над ошибками» конспекты прошлых лет и т.д. В процессе учебно-имитационной игры один студент выполняет роль учителя, а другие занимаются непосредственно художественно-творческой деятельностью под его руководством. На завершающей стадии занятия «учитель» оценивает, какие моменты ему удалось, какие не очень, пытается оценить работу «учащихся» и т.д. Студенты анализируют деятельность «учителя», задают ему вопросы: «Почему Вы выбрали именно такую логику построения урока?»; «По Вашему мнению, данная логика может использоваться в другом классе?»; «Чему вы хотели научить детей, какие собственные творческие идеи Вам удалось реализовать в процессе подготовки урока?» и т.д.

Таким образом, разработанная и апробированная нами в практической работе со студентами система занятий преодолевает предметоцентрированный характер образования будущего учителя начальных классов и способствует духовно-нравственному развитию его личности.

Литература

1. Бондарева В.В. Технология личностно-профессионального развития творческого педагога : дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2002.
2. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания : учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК и ФПК. Ростов н/Д. : Творческий центр «Учитель», 1999.
3. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. СПб., 1997.

Artistic and creative work as the means of spiritual and moral development of student's personality

There is considered the potential of artistic and creative work for spiritual and moral development of a future primary school teacher in the discipline "Teaching methods of visual arts with a practical training session".

Key words: *spiritual and moral development of student's personality, visual arts, personal and professional development of a teacher, artistic and pedagogic work, artistic and creative work.*