

Т.Г. БАЛИНА
(Волгоград)

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается использование в духовном воспитании художественно-творческих технологий в системе художественного образования. Определяются наиболее эффективные методы и средства духовного воспитания.

Ключевые слова: *духовное воспитание, художественно-творческие технологии, художественное образование.*

В Конституции РФ (ст. 28; 48), Законе РФ «Об образовании» (от 01.12. 2007 № 309 – ФЗ), «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 2009 г., а также в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» определены основные ориентиры образовательной политики, заключающейся в обеспечении культурной и духовной идентичности русского народа, направленности на возрождение его духовности и нравственности. Современное общество как никогда ранее нуждается в гуманной личности, человеке чувствующем, думающем. Именно школа, учебные учреждения оказывают влияние на становление мировоззрения обучающихся, осуществляют их планомерное духовное воспитание.

В системе художественного образования духовное воспитание обучающихся имеет особое значение и специфическую направленность, поскольку художественное образование невозможно без духовного сопровождения и наполнения. Художественное образование, согласно общепринятому определению, – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства [4, с. 84].

Данное образования имеет разные уровни и формы, которые образуют определенную систему: первый уровень – общеобразовательная школа, где присутствуют такие предметы, как «изобразительное искусство» и «мировая художественная культура»; кружки и факультативы; художественные школы и студии; второй – профессиональное обучение в колледже искусств на художественных отделениях; третий – профессиональное обучение художественной деятельности в вузе. В зависимости от того или иного уровня или формы художественного образования к обучающимся предъявляются различные учебные требования, а также разные компоненты духовного воспитания становятся доминирующими в процессе образования. Так в общеобразовательной школе обучающиеся постигают базовые основания духовных ценностей, в дополнительном образовании обучающиеся имеют возможность более полно приобщаться к духовному наследию, развиваться и реализовываться в духовном плане, в колледжах и вузах молодые люди в большей мере могут духовно самоопределяться и самосовершенствоваться.

Прежде чем характеризовать художественно-творческие технологии духовного воспитания обучающихся в системе художественного образования, необходимо определиться с пониманием категории «духовность». Следует отметить, что понятие «духовность» не является отработанной категорией в философском или педагогическом плане. Например, в трактовке Т.И. Петраковой духовность – это «самое высокое, конечное, высшее, к чему стремится личность» [10, с. 23]. В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой духовность определяется как свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материальными.

В гуманитарной педагогической парадигме аналогом понятия «духовность» выступает понятие «субъектность». Н.М. Борытко под субъектностью понимает неизменную основу самости человека, ее уникального, личностно-экзистенциального ядра, способность человека к творческой самореализации в предметной и не предметной деятельности [2, с. 180]. Л.М. Лузина определяет духовность как собственно человеческое в человеке [6, с. 24]. Н.Н. Никитина дает сущностную характеристику духовнос-

ти, наиболее близкую нашей точки зрения: «Духовность есть не что иное, как система высших потребностей, интересов, ценностных ориентации человека, в которых выражено его отношение к миру и самому себе» [9, с. 46].

В общем виде в педагогике духовность чаще всего характеризуется как проявление человеческого в человеке. Важными характеристиками духовности можно считать наличие ценностных жизненных ориентаций, потребность в осмыслении своего предназначения, соотнесения себя с окружающим миром, способность чувствовать и выражать свои чувства. Показателями духовности будут выступать доброта, любовь, сострадание, милосердие, терпимость, миролюбие, честность, справедливость, совесть, потребность в дружбе, свободе, счастье.

Многие философы (Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, А.С. Хомяков, П.Ф. Флоренский) считают, что духовность – процесс и результат развития человека. Развитие, в свою очередь, определяется как восхождение к высшему уровню духовности в условиях организованного целенаправленного взаимодействия личности, ее внутреннего мира с внешним. Такое взаимодействие обеспечивает воспитательный процесс. Из этого следует, что духовное воспитание – это становление личности, одна из форм ее развития при условии организованного взаимодействия учащегося и педагога.

Содержание духовного развития личности рассматривалось еще Я.А. Коменским, В.А. Сухомлинским, К.Д. Ушинским и определялось как воспитание души и самосознания. О духовном воспитании достаточно много говорилось в трудах В.И. Андреева, Е.В. Бондаревской, Н.Д. Никандрова и других исследователей. В современных концепциях педагогического образования вопросы воспитания духовности в своих исследованиях отражали: А.К. Бесова, Н.М. Борытко, Е.В. Веселова, Т.И. Власова, Л.М. Донченко, А.В. Нестеренко, Н.Н. Никитина, Л.А. Орлова, Н.А. Пархоменко, Т.И. Петракова, С.И. Самойлова, А.Н. Сергеев, О.А. Смагина, И.А. Соловцова, Ю.В. Тарасова, Н.Л. Шеховская, А.Г. Яковлева и другие. Возможности воспитания отдельных духовных и нравственных качеств у учащихся образовательных учреждений в учебно-воспитательном процессе раскрыты в исследованиях О.Е. Кучеровой, Е.А. Новиковой, Н.М. Савченко, В.В. Складневой и др. Неоценимый вклад в раскрытие проблемы воспитания духовности средствами художественной культуры и художественной деятельности внесли следующие ученые: Г.И. Беленький, И.С. Збарский, В.Я. Коровина, Т.Ф. Курдюмова, Н.Я. Мещерякова, Т.Я. Шпикалова, Е.В. Шорохов и др.

Многими учеными-теоретиками (В.С. Кузиным, Б.М. Неменским, Б.П. Юсовым и др.) и практиками (Д.Л. Зрелых, Т.Г. Русаковой, Н.М. Сокольниковой) было определено, что процесс художественного творчества способствует изменению внутреннего мира человека, побуждает личность к духовному росту. Для эффективного достижения педагогом поставленных целей художественного обучения и духовного воспитания необходимо разработать стройную систему теоретически обоснованных принципов, а также соответствующих им приемов и методов, то есть создать особую педагогическую технологию.

Термин «технология» имеет различные определения. Дословно в переводе с греческого языка – это наука о мастерстве. Данный термин был введен в науку в конце XVIII в. И. Бекманом. В педагогике технология рассматривается как искусство педагогического мастерства [15, с. 26]. М.И. Махмутов и Г.И. Ибрагимов дают определение педагогической технологии как «более или менее жестко запрограммированный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и учащихся, гарантирующий достижение поставленной цели» [7, с. 5].

В.В. Сериков считает, что педагогическая технология – это законосообразная деятельность, приводящая к законосообразному результату [12, с. 175]. Таким образом педагогическая технология имеет определенную закономерную логику развития, целостность. Она направлена на получение конкретного результата. На наш взгляд главное назначение педагогических технологий заключается в регулировании образовательных и воспитательных процессов на основе специально отработанных средств в условиях системного обучения. Мы видим необходимость проанализировать содержание художественно-творческих технологий при духовном воспитании обучающихся в системе художественного

образования и отобрать наиболее эффективные. Таким образом, актуальность исследуемого вопроса заключается в интегративном подходе к содержанию художественно-творческих технологий в контексте духовного воспитания обучающихся в системе художественного образования на основе многоуровневой подготовки. В последнее время проявляется особый интерес к созданию и использованию художественно-творческих технологий в духовном воспитании. Одна из важных задач нашего исследования состояло в определении содержания художественно-творческих технологий в системе художественного образования.

Н.Р. Милютиной художественно-творческие технологии определяет как совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности учащихся средствами художественного творчества. Художественно-творческие технологии содержат разнообразные виды и формы художественного творчества, обеспечивающие возможность для проявления внутренних потребностей человека, обогащения его личностных качеств, реализующих духовное развитие [8, с. 167]. Это значит, что любая художественно-творческая технология будет включать в свой состав:

- содержательный компонент (цель, задачи, педагогическая концепция);
- процессуальный компонент (методы, приемы, формы организации, особенности взаимодействия педагогов и воспитанников);
- диагностические методики.

Педагогическая концепция предполагает в своей основе четкое определение принципов духовного воспитания. На основе анализа работ названных выше ученых нами были выделены следующие принципы, на которые опирается духовное воспитание в условиях художественного образования:

- принцип активного эмоционального восприятия искусства;
- принцип воспитывающего обучения в процессе учебно-познавательной художественной деятельности;
- принцип аналитико-синтетического духовного наполнения в процессе самостоятельной творческой деятельности.

Следующим этапом исследования следует ответить структурирование художественно-творческой технологии, где будут определены этапы духовного развития. Т.Г. Русакова в своем исследовании выделяет следующую последовательность постижения духовных ценностей учащимися при формировании духовного опыта:

1. Духовная идентификация;
2. Духовная интеграция;
3. Духовная проекция [11, с. 135].

И.А. Соловцова считает, что динамика духовного воспитания может быть представлена как последовательность трех стадий: *понимание* (ценностей, культуры, самого себя, Другого); *осознание* «разности потенциалов» между идеальным и актуальными уровнями своего духовного развития; *самоизменение* [13, с. 238].

В художественно-творческих технологиях художественного образования мы определили следующие этапы духовного становления:

- этап приобретения личного опыта;
- этап проявления духовных потребностей в художественной деятельности;
- этап рефлексивного преломления духовного опыта в творческой деятельности.

На основе изученной научной, педагогической и методической литературы, а также выше обозначенных этапов духовного становления обучающихся мы выявили следующие различные варианты использования художественно-творческих технологий в воспитательном процессе:

- использование уже существующих произведений искусства через их анализ и интерпретацию;
- побуждение к самостоятельному творчеству;

– использование имеющегося произведения искусства и самостоятельное творчество человека.

Проведенное нами лонгитюдное исследование позволило определить педагогические условия эффективного использования художественно-творческих технологий в воспитательном процессе в художественном образовании:

1. Мониторинг общей культуры и степени развитости духовности обучающихся;
2. Организация активного общения с художественными произведениями искусства как источником духовного содержания;
3. Включение в учебное содержание художественных дисциплин духовных ориентиров, побуждающих к осмыслению собственных мыслей, чувств, поступков;
4. Создание в художественной учебной деятельности ситуаций выбора, вызывающих позитивное отношение к другому, к осознанию, что есть другое и к пониманию другого;
5. Организация духовного осмысленного художественного содействия, сотворчества;
6. Представление возможности преодоления духовного несовершенства средствами отработанных методик работы с цветом в живописи, коллажирования в свободном творчестве, игровых методик, проектных технологий и пр.;
7. Создание духовно образующей среды, пробуждающей к креативной саморефлексии в свободном творчестве.

Если говорить о процессуальном компоненте художественно-творческих технологий, то в настоящее время многими педагогами (Л.А. Байковой, Л.К. Гребенкиной, О.В. Еремкиной и др.) определены следующие средства, при помощи которых осуществляется духовное воспитание:

- современные технические средства;
- технологии дифференцированного и разноуровневого обучения;
- технологии проектирования и моделирования;
- исследовательская деятельность;
- ролевые игры;
- мониторинг учебного процесса [1, с. 143].

Эти средства приемлемы и при духовном воспитании в условиях художественного образования. Однако они имеют слишком общий характер и не в полной мере отражают специфику художественного направления. Что касается методов воспитания, то их существует довольно много, и здесь также важно выявить наиболее эффективные в системе художественного образования.

В ходе констатирующего эксперимента мы провели мониторинг духовного развития учащихся и анализ программ художественных дисциплин на предмет содержания духовно направленного материала в следующих учебных учреждениях г. Камышина: общеобразовательные школы № 9, 18, детская художественная школа, колледж искусств. В ходе эксперимента было выявлено, что у обучающихся в системе художественного образования снижен уровень понимания и определения духовных ценностей, выявлена недостаточная степень развитости духовных качеств и социальных ориентиров. Проведенное нами ранжирование выявленных причин недостаточного уровня сформированности духовных качеств определено в следующем порядке: недостаточно высокий уровень использования возможностей духовного воспитания в учебной деятельности; недостаточная разработанность методической базы духовного воспитания; недостаточная разработанность художественно-творческих технологий.

На формирующем этапе исследования необходимо было выявить наиболее эффективные методы и средства художественно-творческих технологий духовного воспитания обучающихся в конкретной системе художественного образования. Мы определили, что духовно ориентированное художественное творчество обучающихся должно осуществляться на основе следующего алгоритма:

1. Включенность обучающихся в решение эмоционально-душевных ситуаций на основе учебно-творческой художественной деятельности;

2. Стимулирование у обучающихся выхода в рефлексивную позицию, расширяющую возможности осознавать себя в качестве субъекта художественно-творческой деятельности;

3. Проектирование и реализация индивидуальной художественно-творческой деятельности обучающимися, способствующей переходу внешней деятельности (посредством наблюдения и изучения практической деятельности) во внутреннюю (фантазия, воображение) [3, с. 34].

Из сказанного выше следует, что в педагогической практике преподавания художественных дисциплин наиболее эффективными будут следующие методы обучения, содержащие воспитательный компонент: совместный метод исследования явлений и объектов (диалогичность), метод проекций или переноса приемов организации взаимодействия (как межличностных, так и чисто художественных – композиционных) с одного объекта на другой. Указанные методы содержат набор средств, с помощью которых наиболее полно будет реализовываться духовное воспитание. К таким педагогическим средствам относятся:

1. Исследование объектов или явлений (эксперименты, опыты, задания) через совместную работу с цветовым кругом, работу с цветными открасами (мобильная палитра – небольшие цветные полоски бумаги различных оттенков, которые легко можно перемещать).

2. Конструирование неформальных (абстрагированных) композиций через перенесение приемов в новые условия, позволяющие более полно раскрываться в личностном и духовном плане.

Система упражнений и заданий в данном случае позволит более полно освоить в процессе учебной работы не только технические художественные приемы, но и реализовать свои замыслы соответственно духовно-творческим устремлениям. Задания могут включать в себя краткосрочные упражнения или более длительные тематические. Учащиеся наращивают полученный объем знаний на основе упражнений, базирующихся на разнообразных приемах организации цвета, построения композиции.

Нами были разработаны следующие художественно-творческие технологии духовного воспитания обучающихся в системе художественного образования:

– «Сила линии и цвета»: выявления глубины духовного воздействия изобразительного искусства на человека.

– «Разные взгляды»: освоение разнообразных приемов изображения предметов окружающего мира в разных концептуальных духовных и творческих подходах.

– «Мобильная палитра»: освоение способов коллажирования, как эффективного духовно-творческого проявления.

Проведенное дальнейшее опытно-экспериментальное исследование свидетельствует об изменениях в поведении и эмоционально-чувственной сфере обучающихся в системе художественного образования. Следует отметить, что у большинства учащихся из экспериментальных групп был отмечен рост познавательной и творческой активности, наблюдалась переоценка ценностей – возрастание интереса к общечеловеческим ценностям, повысилась активность и в межличностном взаимодействии, что можно рассматривать как дополнительные эффекты духовного воспитания.

Подводя итоги, необходимо сказать, что художественное творчество в статусе технологии имеет важное значение для решения образовательных, воспитательных и развивающих задач [5, с. 57]. Анализ педагогической, научно-методической литературы и практики духовного воспитания в системе художественного образования дает возможность утверждать, что именно сфера художественного образования является благоприятной для развития духовных качеств обучающихся, их ценностных жизненных ориентаций.

Основой для формирования духовных качеств личности обучающихся в ходе художественно-творческой деятельности является сотворчество и содействие, которые способствуют становлению собственного внутреннего мира обучающегося и его мировоззрения. Духовное воспитание, являющееся органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения

и развития, становится приоритетной областью в системе художественного образования и требует более внимательной выработки художественно-творческих технологий.

Литература

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина и др. М. : Издательский центр «Академия», 2004.
2. Борытко Н.М. Пространство воспитания: образ бытия. Волгоград, 2000.
3. Донченко Л.М. Традиции русского воспитания // Долг служения Отечеству. М. : Самшит-издат, 2003.
4. Концепция художественного образования в Российской Федерации // Искусство в школе. 2002. № 2.
5. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии : подходы, диагностика, система занятий. СПб. : Речь, 2005.
6. Лузина Л.М. Теория воспитания: философско-антропологический подход. Псков, 2000.
7. Махмутов М.И. Педагогические технологии развития мышления. Казань, 1993.
8. Милютин Н. Р. Художественно-творческая подготовка будущих специалистов к работе с клиентами социальной службы в Сборнике научных статей и методических материалов / под ред. Т.Ю. Андрущенко и В.С. Торохтия. Волгоград : ООО РА «Фортес», 2007.
9. Никитина Н.Н., Балашова В.Г., Новичкова Н.М., Социально-педагогические основы ценностного самоопределения в ранней юности : метод. пособие. Ульяновск : УлГПУ, 2006.
10. Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. М. : Импрэто, 1997.
11. Русакова Т.Г. Формирование духовного опыта личности в младшем школьном возрасте // Педагогическое образование. 2009. №2. С.21–26.
12. Сериков В.В. Образование и личность : теория и практика проектирования педагогических систем. М., 1999.
13. Соловцова И.А. Духовное воспитание в православной и светской педагогике : методология, теория, технологии. Волгоград: Перемена, 2006.
14. Соловцова И.А. Законы духовной жизни человека как основа духовного воспитания // Проблемы духовного воспитания: гуманитарно-целостный подход : материалы круглого стола, 20 окт. 2005 г. / сост. И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. Волгоград : ТЦ «ОПТИМ», 2006. С. 5–10.
15. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. 2-е изд., доп.. М. : Педагогическое общество России, 2005.

Artistic and creative technologies of students' spiritual education in the system of artistic training

*There is considered the use of creative technologies in spiritual education in the system of artistic training.
There are determined the most efficient methods and means of spiritual education.*

Key words: *spiritual education, artistic and creative technologies, artistic training.*