

УДК 371.2:378.2

Ситникова Оксана Владимировна

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

В статье рассматривается вопрос развития художественной сферы личности педагога. Раскрываются перспективы личностного развития в процессе художественного образования. Автор опирается на документ, регламентирующий порядок реализации художественного образования. В эмпирической части статьи иллюстрируется авторский опыт развития художественной сферы личности будущих педагогов путём насыщения образовательного пространства любыми средствами художественного восприятия (литературный текст, произведения изобразительного искусства, музыка и т. д.).

Ключевые слова: художественная сфера, эстетическая потребность, художественное как эталон эстетического воспитания, художественное образование, погружение в художественное произведение, интерсубъектное художественно-педагогическое взаимодействие.

Sitnikova Oksana V.

ARTISTIC SPHERE DEVELOPMENT IN PEDAGOGUE'S PERSONALITY

These findings were presented at the III Congress of Federation of Psychologists in Education of Russia. The article offers a view on the development of the artistic sphere in teachers. There are also ideas expressed regarding personal development through artistic education. The author relies on a document which regulates the procedure for the implementation of arts education. The empirical part of the article illustrates the author's experience of developing the artistic sphere in future teachers through filling the educational space with any means of artistic perception (literature, fine arts, music, etc.).

Key words: artistic sphere, esthetic need, artistic as the model for esthetic training, artistic education, involvement in art work, inter-subject artistic-pedagogic interaction.

В качестве предисловия к данной статье считаем важным отметить, что нижеизложенные материалы были представлены на III Съезде Федерации психологов образования России, ключевой идеей которого являлась идея модернизации российского образования с акцентом на введение новых профессиональных стандартов. В качестве прикладных вопросов, наряду с другими, рассматривались проблемы формирования творческих компетенций, готовности к инновационной деятельности и психолого-педагогическая подготовка педагогических кадров. В аспекте упомянутых векторов профессиональных стандартов рассмотрим вопрос развития художественной сферы личности педагога.

Напомним, что педагог является ключевой фигурой психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе, поэтому психологическая характеристика его личностных качеств и перспективы их развития представляют определённый интерес. Остановимся на перспективах личностного развития в процессе художественного образования.

Несмотря на документально закреплённую необходимость художественного образования в РФ, которое должно качественно осуществляться во всех типах и видах образовательных учреждений, на сегодняшний день проблемы, сопряжённые с этим самым художественным образованием не заканчиваются, а порой разрастаются до абсурдных вариантов. Напомним, что в Концепции художественного образования в РФ, утверждённой приказом Министерства Культуры РФ от 28 декабря 2001 г. № 1403, прописаны перспективы развития художественного образования в единстве целей, задач и путей их достижения, а также возможность реализации конституционного права гражданина России в области культуры и искусства. Но несмотря на это, некоторые должностные лица (а их не мало) берут на себя смелость лишать этих самых граждан их конституционного права. К слову сказать, среди этих граждан оказываются чаще всего наши дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации. В настоящее время очень часто руководители образовательных учреждений, выполняя рекомендации вышестоящих структур по оптимизации штатной численности, идут на сокращение сотрудников, отвечающих за реализацию эстетического блока, недооценивая его важность. Кстати,

в Концепции среди прочих проблем в области культуры и искусства обозначается и вышеизложенная проблема: второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического цикла в общем образовании на всех его ступенях.

Стоит ли удивляться потом частым бездуховным и аморальным проявлениям в среде современных подростков и молодёжи?

Очень остро данную проблему рассматривает в своих работах А. Мелик-Пашаев, указывая на то, что «общее гуманитарно-художественное образование – единственная образовательная область в школе, способная развивать человеческую душу, отзывчивость, чувство ценности всего живого, (...) постижение того, что жизнь имеет смысл». Но ещё более остро учёный ставит вопрос: каков культурно-образовательный уровень деятелей, которые уполномочены определять будущее наших детей, и тех, кто наделяет их полномочиями! [5].

Опираясь на Концепцию, отметим ряд задач, которые призвано решить художественное образование:

- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения;
- подготовка творческих и педагогических кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры;
- использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях коррекционной педагогики, психофизического оздоровления детей, подростков и других групп населения посредством внедрения современных методик арт-терапии и арт-педагогики;
- выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.

Наряду с этим обозначается проблема недооценки и в социальной, и, в частности, педагогической практике роли эстетического сознания личности как влиятельного фактора динамического развития общества. В этой связи, рассмотрим один из аспектов развития эстетического сознания личности: развитие художественной сферы личности педагога.

Отметим, что в педагогической психологии понятие «развитие» неоднозначно. В наиболее общей форме оно толкуется как регулярные и относительно стойкие изменения в строении тела, нервной системы, мышлении и поведении (Н. Ньюкомб), как процесс формирования физических и психических новообразований [6]. В. И. Слободчиков предлагает рассматривать развитие с трёх точек зрения: как реализацию биогенетической программы; как формирование культуросообразных способностей; как саморазвитие, способность превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования [10].

Согласно А. С. Арсеньеву, всякое развитие предполагает существование двух неотделимых друг от друга полюсов или форм бесконечности – актуальной и потенциальной [1].

Первая форма развития (потенциальная бесконечность) представлена в педагогике «горизонтальным» типом развития, генетически детерминированным, связанным с эмпирическим Я обыденного сознания, порождённым наличной действительностью и к ней адаптированным. Предметом «горизонтального» развития может выступать здоровье, высшие психические функции, способности, знания, умения, навыки, стратегии и способы деятельности.

Вторая форма (актуальная бесконечность) связана, по мнению А. А. Мелик-Пашаева, с «вертикальным» развитием, а именно выявлением высшего Я духовного опыта, представляя собой как бы уже осуществлённую и в то же время принадлежащую человеку возможность его бесконечного развития как универсальной и уникальной творческой личности» [5, с. 10].

Таким образом, вслед за учёным под развитием мы понимаем в первую очередь «вертикальное» развитие в его ценностном смысле, которое выступает как постепенное раскрытие существующей формы высшего творческого Я, по которой человек творит себя в художественно-эстетическом пространстве, которое вбирает в себя и модифицирует разные психические качества, преобразуя их

в способности к художественному творчеству. Личность здесь являет себя как «органическое тело», выходящее из вещного мира к миру высшему, в котором она актуализирована как совершенная и завершенная форма. Именно так реализуется априорное право личности – это право на развитие.

Первоосновой развития художественной сферы как личностного образования является духовно-нравственная сфера, определяющая систему ценностей, идеалов и соответствующие им потребности. В свою очередь, в основе духовно-нравственной сферы лежит главный компонент – эстетическое чувство, которое реализуется в способности человека воспринимать чувственно выраженную совершенную духовность [11].

Напомним, что в гносеологическом плане эстетическое чувство связано с пониманием прекрасного и обнаруживается в двух сферах: сфере специфического проявления ценностного отношения к миру и сфере художественной и эстетической деятельности людей.

Остановимся на более детальном рассмотрении специфики художественной сферы личности.

Онтологически художественная сфера есть отражение идеального бытия. Ряд авторов рассматривают «художественное» как прилагательное от существительного «искусство». Художественное, как имеющее отношение к искусству, является видом эстетического воспитания, его степенью. «Художественное» реализуется в поисках гармоничного, совершенного, идеального в актах творческой индивидуальной саморефлексии, воображении, фантазии (субъективации) и конкретной творческой деятельности (объективации).

В гносеологическом плане художественная сфера есть попытка представить идеальное, отталкиваясь от сущего, создать «вторую природу». В этом смысле художественное есть ирреальное, относящееся к области вероятного. Художественное – это тип отражения мира, тип контакта с ним, с другим, с самим собой на основе стремления к гармонии и переживания гармонии. В эстетическом (и эстетическом воспитании) художественному (искусству, художественной культуре) принадлежит особое место: оно своего рода эталон эстетического воспитания.

Известно, что человек в филогенезе научился сначала эстетически относиться к миру и вычленять из него красоту, а затем стремление «остановить» эту красоту привело его к искусству. Исходя из этого, «усложнялся» и сам человек (его чувства, вкусы, восприятие, сознание, мышление), и усложнялось, развивалось и расширялось искусство.

Таким образом, суммируя вышеизложенное, можно сказать, что художественная сфера – это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности искусства и эстетики; а также сфера специфических отношений, возникающих при производстве, передаче и освоении духовных и эстетических ценностей (знаний, верований, норм поведения, художественных образов и т. п.).

Так, понятие «художественная сфера» имеет отношение к искусству, к оценкам произведений искусства, к деятельности художника, к восприятию искусства, творчеству (в любой сфере деятельности) и т. д. [3].

Художественная сфера жизни человека направлена на удовлетворение духовных потребностей в развитии сознания, мировоззрения, разнообразных духовных качеств, эстетического вкуса. Художественные потребности в отличие от материальных не заданы биологически, а формируются и развиваются в процессе социализации личности. Художественные потребности удовлетворяются в процессе художественной деятельности. Такая деятельность направлена прежде всего на изменение сознания.

Использование художественно-творческой деятельности в педагогических целях является одной из приоритетных задач художественного образования. Здесь уместно снова сослаться на Концепцию, где прописаны уровни реализации содержания художественного образования:

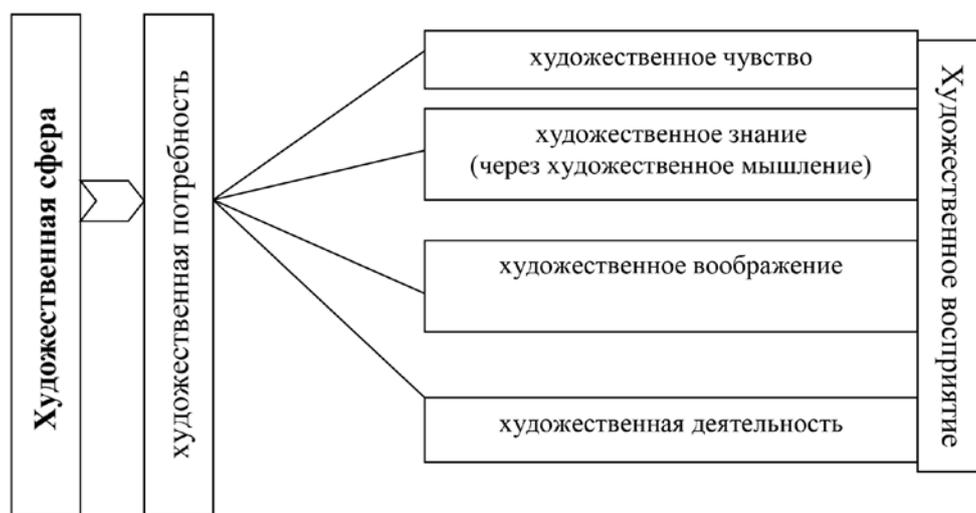
- формирование отношения к культуре как к важнейшему условию свободного и разностороннего развития собственной личности;
- формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической оценки;
- формирование навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятия этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни.

Таким образом, очевидна корреляция излагаемых позиций с заявленной проблематикой статьи.

Далее, подробнее остановимся на феномене «художественная потребность», которую, как и любой другой вид психической потребности, необходимо рассматривать в диалектическом единстве объективного и субъективного. С этой точки зрения в структуре художественной потребности мы можем выделить такие ее составляющие, как субъект, объект и соотношение между ними. В данной структуре первым структурным элементом является объект, в качестве которого выступают произведения искусства, формой бытия которых является художественный образ, представляющий собой единство трех его составляющих: форма, мировоззренческое содержание и собственная художественно-творческая деятельность. Вторым структурным элементом является субъект: воспринимающий художественный образ индивид, вовлекающий в этот процесс все свои сущностные силы и структуры и создающий индивидуальные (субъективные) художественные образы. Третьим связующим структурным элементом выступают отношения между субъектом и объектом (характер, уровень, качество, частота этого диалога между субъектом и объектом) и то, что происходит в сознании и подсознании личности в момент восприятия искусства (как оно воспринимается, как «накладывается» на собственные мировоззренческие установки, как субъективируется объективный художественный образ и т. д.).

Наряду со структурными элементами художественной потребности в художественной сфере можно выделить две картины предмета: чувственную и смысловую, которые воспринимают соответственно, художественное чувство и художественную мысль. В основе художественной мысли лежит способность создания гипотез, возможность интуитивно видеть сущность предметов, комбинировать, варьировать, осуществлять их перенос из одной сферы в другую на основе воображения. Работа мысли предполагает знание предмета мысли, то есть элементарные сведения из области искусства и его специфики. «Заработавшее» художественное мышление, чувство и воображение ведут личность к деятельности любого рода.

«Координатором» между всеми механизмами художественной потребности является художественное восприятие, благодаря которому становится возможным воспринимать художественные образы, в окружающем мире. Схематически это можно представить следующим образом:

Художественная сфера личности (вкусы, идеалы, сознание) формируется, оттачивается и шлифуется в процессе эстетического воспитания. Связь здесь диалектическая и осуществляется она на индивидуальном уровне (на уровне индивидуального сознания и самосознания посредством рефлексии и саморефлексии).

Отечественная педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание как развитие способности воспринимать, чувствовать, понимать прекрасное в жизни и в искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности и развитие творческих способностей. Наряду с этим, художественное образование трактуется как 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.

Действительно, достижение положительных результатов в этой области воспитания, как ни в какой другой, зависит от мастерства педагога, который, наряду с другими профессиональными умениями, должен хорошо знать и понимать само искусство. В этой связи, художественная сфера личности педагога является неотъемлемой частью компетентного специалиста.

Снова обращаясь к Концепции художественного образования в РФ, отметим, что одной из задач художественного образования является обеспечение подготовки педагогических кадров.

Для решения выше поставленной задачи автором в собственной практической педагогической деятельности применяется художественный метод в содержании и технологиях педагогического образования, который опирается на следующие принципы:

- преемственности в освоении художественного пространства;
- интеграции образовательного и художественного контекстов;
- диалогости, определяющий гуманитарную природу взаимодействия личности с художественной культурой;
- индивидуально-личностной ориентации содержания художественно-педагогической работы;
- креативности, позволяющий сделать каждого сопричастным творческим процессам, развивающимся на пространстве художественно-педагогической действительности;
- информационной меры [4].

Здесь в качестве единичного примера приведём тему элективного курса, имеющего интегрированный, междисциплинарный характер, для студентов психолого-педагогического факультета: «Делинквентные проявления у персонажей в художественных произведениях отечественного искусства». В рамках которого предлагаются к обсуждению следующие вопросы.

- Конфликт личности с самим собой и с окружающим миром (на примере художественного образа Раскольникова («Преступление и наказание», Ф. М. Достоевский).
- Иллюстрация человеческих чувств в их диалектическом единстве в образах действующих лиц оперы «Борис Годунов» (М. П. Мусоргский).
- Противостояние материальных и духовных ценностей в сознании человека (на примере художественных образов главных героев романа «Мёртвые души», Н. В. Гоголь).
- Родительские отношения: «Матушка» (русск. нар. песня), «Иван Грозный убивает своего сына» (картина И. Репина), «Возвращение блудного сына» (картина Рембранда) и т. д.

Каждое занятие в структуре данного курса предусматривает погружение в конкретное художественное произведение как уникальный художественный объект. Более того, предполагается и выход за рамки данного сочинения: рассматриваются многочисленные связи и его взаимоотношение с другими художественными произведениями или конкретными жизненными ситуациями, в чём-то близкими ему. Либо, напротив, противопоставление по отношению к далёким от него ситуациям. Такое intersubjectное художественно-педагогическое взаимодействие требует от его участников и фундаментальных знаний, и владение технологическим арсеналом видов искусств, и определённых способностей к интерпретации, а кроме того определённого литературного таланта, поскольку рассказ о произведении искусства, по словам В. А. Цуккермана «должен хоть в какой-то мере нести в себе отблеск художественности...» [2, с. 121].

В широком понимании мы вводим контекст взаимодействия субъектов образовательного процесса с любыми средствами художественного восприятия (литературный текст, произведения изобразительного искусства, музыка и т. д.). В этой связи Д. А. Леонтьев выделяет три теоретических обоснования рассмотрения художественного восприятия в контексте динамики смысловых процессов. Во-первых, необходимость определённой внутренней работы сознания, которая заключается во внутренних трансформациях и обозначается термином «художественное переживание». Во-вторых, обретение личностных смыслов через содержание художественного произведения. В-третьих, художественная деятельность как форма различных коммуникаций, опосредованная художественным произведением [7].

Справедливо будет отметить, что учебные планы учреждений ВПО по педагогическим специальностям включают широкий перечень дисциплин (в блоках ОПД, ДПП и ДС: «История образования и педагогической мысли», «Этнопедагогика», «Педагогическое мастерство», «Креативная педагогика», «Педагогика и методика художественной деятельности детей», «Музыкальное воспитание» и др.), – в их содержание входят различные художественные произведения и виды художественной деятельности, посредством которых возможна реализация художественного метода через постижение эстетических качеств педагогической действительности, результатом чего является развитие художественной сферы личности будущего педагога. Здесь необходимо отметить, сформулированные Н. Ю. Сергеевой, показатели готовности преподавателя использовать в своей деятельности арт-педагогические средства:

- индивидуальная психологическая предрасположенность к тому или иному виду искусства;
- наличие опыта использования (опыт художественного творчества, понимание особенностей языка данного вида искусства);
- позитивная мотивация (интерес, желание, «педагогический азарт») [9].

Таким образом, развитие художественной сферы личности педагога, а от него и его учеников, а значит и настоящего и будущих поколений, должно стать приоритетным направлением работы всего прогрессивного сообщества современной России во благо её духовного возрождения, укрепления статуса в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры и искусства, развития человеческой индивидуальности, включая социально-культурную и творческую стороны личности.

Литература

1. Арсеньев А. С. Философские основания понимания личности. М.: 2001.
2. Бонфельд М. Ш. Введение в музыковедение: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Гуманит. Изд. центр Владос, 2001. 224 с.
3. Выготский Л. С. Психология искусства / предисл. А. Н. Леонтьева. М.: Искусство, 1986. 573 с.
4. Колесникова И. А. О феномене музейной педагогики // Художественный музей в образовательном процессе. СПб: СпецЛит., 1998. С. 6–15.
5. Мелик-Пашаев А. А. Детоводительство на полчетвереньках // Искусство в школе, 2011. № 2. С. 5–11.
6. Мелик-Пашаев А. А. Мир художника. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
7. Ньюкомб Н. Развитие личности ребёнка. СПб, 2002.
8. Приказ Министерства Культуры РФ от 28 декабря 2001 г. № 1403 «О Концепции художественного образования в РФ» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lexed.ru/doc.php?id=4253>.
9. Психология и педагогика: учебное пособие / Николаенко В. М., Залесов Г. М., Андрюшина Т. В. и др.; отв. ред. канд. филос. наук, доцент В. М. Николаенко. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. 175 с.
10. Сергеева Н. Ю. Арт-педагогическое сопровождение профессиональной подготовки будущего учителя / автореферат дис. ... д-ра пед. наук. Чебоксары, 2010. 43с.
11. Слободчиков В. И. Психология образования. Благовещенск, 2005.
12. Яковлев Е. Г. Эстетика: учебное пособие. М.: Гардарики, 2004.