

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Научная статья

УДК 378.4

DOI 10.37493/2307-907X.2023.3.25

К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Коновал Анастасия Романовна

Целью статьи является определение сущности и содержания понятия «эстетическая культура педагогов изобразительного искусства». Актуальность темы обусловлена острой потребностью современной системы образования в педагогах «нового формата», ставящих на первое место идею воспитания всесторонне развитой личности учащихся. В статье раскрывается сущность понятий «эстетическая культура» и «эстетическая культура педагога». Рассматриваются функции эстетической культуры, компоненты эстетической культуры, а также факторы и критерии ее формирования.

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетическая культура педагога изобразительного искусства, эстетическое восприятие, искусство, изобразительное искусство, художественный труд, функции, компоненты, факторы изобразительной деятельности

ON THE INTERPRETATION OF AESTHETIC CULTURE OF FINE ARTS TEACHERS TO-BE

Anastasia Konoval

The aim of this article is to define the essence and content of the concept of «aesthetic culture of fine arts teachers». The relevance of the topic is due to the urgent need of modern education system for teachers of the «new format», who put the idea of educating a comprehensively developed personality of students in the first place. The article reveals the essence of the concepts of «aesthetic culture» and «aesthetic culture of a teacher». The functions of aesthetic culture, the components of aesthetic culture, as well as the factors of its formation are considered.

Key words: aesthetic culture, aesthetic culture of a fine arts teacher, aesthetic perception, art, fine art, artistic work, functions, components, factors of visual activity

Введение / Introduction. Современное российское общество стремится к постоянному самосовершенствованию, достижению новых высот во всех сферах жизни: в стране происходят существенные социально-экономические, научно-технические, а также культурные преобразования. В то же время выдвигаются обновленные требования к системе подготовки преподавателей в педагогических вузах страны. В основе этой системы лежат идеи гуманизма, гуманистический образ мышления, культурологический подход и антропоцентрическая философия. В актуализации вышеупомянутых идей большую роль сыграли такие негативные тенденции, как: преувеличение роли компьютерных и интернет-технологий – тенденция, которая прослеживается во многих сферах человеческой деятельности; деперсонализация личности; снижение значимости человеческой жизни; осложнение внешнеполитических отношений и др.

В сегодняшних реалиях возрастает воспитательный потенциал изобразительного искусства. Изобразительное искусство позволяет ребенку почувствовать себя частью общества, другими словами, помочь приобрести эмоционально-ценностный опыт, необходимый ребенку для жизни, для овладения способами познания мира [9].

Почему искусство играет столь важную роль в формировании эстетической культуры личности? Искусство многогранно. Невозможно дать ему лишь одно определение, которое в полной мере раскрыло бы весь глубочайший смысл понятия «искусство». Музыка, театр, литература,

скульптура, архитектура, живопись, кино – все это является искусством. Оно открывает перед человеком новые грани познания, помогает всестороннему развитию личности, формированию мироощущения и мировосприятия, а также развивает навыки социализации, что особенно актуально в стремительно меняющемся мире.

В процессе творческой деятельности и художественного труда автор вкладывает в свое произведение некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражающие в конечном итоге какие-то аспекты личности самого создателя. Именно эти факторы в результате придают продуктам его творчества ценность, новизну, уникальность и неповторимость. Творческий продукт хранит в себе множество информации, позволяющей сделать общие выводы как об эпохе, в которой произведение было создано, так и об исторических, социальных или политических событиях и условиях, а также о личностном восприятии автором картины мира и общества. Меняются мастера, методы, взгляды на те или иные события, их трактовка и понимание, но главное остается неизменным: на протяжении многих столетий люди сознательно вкладывают в свои произведения нечто большее, некий скрытый смысл, недоступный при поверхностном знакомстве и требующий от наблюдателя долгого труда размышлений.

Изучение искусства позволяет не только расширить представление о мире, в котором мы живем, но и толкает на преобразование действительности вокруг нас. Искусство – это язык чувств, язык эмоций. Эти чувства являются реакцией на явления окружающей действительности. Чувства в искусстве направлены в область высоких морально-нравственных отношений, они не могут быть обыденными. С помощью изобразительного искусства у школьников формируются мироощущение, морально-этические и духовно-нравственные устои личности, способные в будущем играть исключительную роль в их жизни и становлении как гражданина. Учащиеся в процессе освоения программ эстетического цикла совершенствуют свою изобразительную грамоту, у них формируются эстетические чувства и суждения, развиваются познавательные интересы, активность и самостоятельность.

Для более полной реализации воспитательного потенциала изобразительного искусства необходимо подготовить педагогов «нового формата», целью деятельности которых будет желание уберечь ребенка от ложных представлений о жизни, ее ценностях и идеалах. Педагог должен уметь вовлекать детей в разнообразную творческую деятельность и художественный труд, т. е. труд, направленный на создание полезных и вместе с тем художественно-эстетических предметов, с целью развития их сенсорной сферы и обеспечения глубокого познания эстетических явлений, научить их понимать подлинное искусство, красоту действительности и прекрасное в личности каждого человека. Сегодня изобразительное искусство, в первую очередь, рассматривается как средство воспитания, а не ограничивается только формированием умений, навыков или передачей знаний художественной направленности. Для того, чтобы вышеуказанные процессы протекали наиболее эффективно, педагог должен обладать высоким уровнем эстетической культуры. Специфика эстетической культуры педагогов изобразительного искусства заключается в практических, художественных навыках, которыми обладает специалист. Умение использовать возможности академического рисунка, живописи и композиции в качестве средств эстетического развития детей является одним из первостепенных качеств педагога изобразительного искусства.

Все чаще предпринимаются попытки проследить основные тенденции развития современных представлений об эстетике с точки зрения их передачи будущим поколениям. Эстетика прошла постепенную трансформацию от сознательной части общей культуры, т. е. универсальных знаний, важных для всех людей, выступающих в качестве регулятора общественных норм поведения средствами художественного образа, в более широкую для изучения и понимания эстетическую культуру личности, когда художественный образ будет носить свой индивидуальный смысл для каждого.

Эстетическая культура личности рассматривается как сложная интегративная система личностных качеств, выражающаяся в способности и умении на высоком интеллектуальном уровне эмоционально воспринимать и оценивать явления жизни и искусства, прекрасные или безобразные, возвышенные или низменные, трагические или комические, а также преобразовывать природу, окружающую среду, человеческие взаимоотношения по законам гуманизма и красоты [10].

Материалы и методы / Materials and methods. С целью анализа существующих трактовок эстетической культуры и разработки содержания авторского понятия «эстетическая культура педагогов изобразительного искусства» решались следующие задачи: 1) произвести исторический анализ научных педагогических исследований по проблематике формирования эстетической культуры; 2) определить функции и компоненты эстетической культуры, а также факторы формирования эстетической культуры.

Это должно помочь устранить противоречие между реальной потребностью в высококвалифицированных преподавателях изобразительного искусства и недостаточным теоретическим осмыслением проблемы эстетической культуры педагогов изобразительного искусства.

Поставленные задачи решались путём использования комплекса следующих методов: анализа теоретической и методической литературы по теме исследования, сравнительно-сопоставительный анализ, а также метод обобщений.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Глубокое и всестороннее рассмотрение проблематики эстетической культуры личности в различные эпохи нашло отражение в трудах таких выдающихся исследователей, как: М. С. Каган, А. Ф. Павловский, Б. М. Неменский, В. С. Кузин, Т. Я. Шпикалова, Р. А. Куренкова, М. А. Лифшиц, Г. Лукач, Р. М. Чумичева, Н. Н. Волков, Б. М. Теплов, Б. П. Юсов, М. В. Грибанова, Н. Б. Крылова, Л. В. Поселягина, С. А. Маврин и др.

Прежде чем углубляться в сущность эстетической культуры педагогов изобразительного искусства, необходимо уточнить доминирующие сегодня взгляды на понимание эстетической культуры. В энциклопедии «Культурология XX века» представлена следующая трактовка эстетической культуры – «это способность и умение прочувствовать свою связанность с миром, содержательно пережить и человечески ценностно выразить полноту и многообразие этих отношений. Эстетическая культура – исторически сложившиеся и постепенно развивающиеся формы реализации эстетических потребностей и способностей человека как общественного субъекта в сферах материальной, социальной и духовной жизни» [8, с. 401]. Анализируя рассматриваемый термин, можно прийти к выводу, здесь ставится акцент на понимании эстетической культуры сквозь призму всех сфер жизни человека. С. Я. Левит также говорит о том, что эстетическая культура появилась вследствие эволюционного развития как самого человека, так и общества в целом.

Кроме того, хотелось бы также обратиться к понятию «эстетическое», данное М. С. Каганом: «Эстетическое: эстетика (прекрасное) в действительности, ее эстетическое освоение – и практико-эстетическое действие – творчество “по законам красоты”, а также создание объекта, обладающего (наделенного) эстетической ценностью – для других (эстетического наслаждения, удовлетворения, познания, осознания)» [6]. Другими словами, эстетическое – это сложная система, включающая в себя саму эстетику, попытку ее умственного и практического осмысления, а также последующее преобразование мира по эстетическим стандартам, создание эстетического объекта. Все вышеперечисленное напрямую связано с деятельностью педагога изобразительного искусства, чья цель – совместное с детьми освоение «эстетического».

На данный момент не существует общепринятого значения вышеупомянутого понятия. Проблема теоретического обоснования понятия эстетической культуры личности не утратила своей актуальности, а, напротив, привлекла внимание большого числа исследователей.

В исследовании Ю. И. Ардашовой эстетическая культура личности понимается как система биологически, социально и исторически обусловленных способностей и потребностей личности воспринимать, переживать, оценивать и преобразовывать явления действительности и искусства «по законам красоты» [1].

О. В. Государева определяет эстетическую культуру личности как источник культурного бытия, проявление творческих навыков человека и общества, отражающееся прежде всего в трудовой деятельности [4].

В работе Г. А. Барыкиной эстетическая культура включает в себе духовно-ценностное ядро, формирует эмоционально-чувственную культуру личности и социально-значимое отношение человека к человеку, ко всему миру, выступает проявлением творческих потенций личности и общества, обуславливает развитие всей культуры в целом [2].

В нашем определении «эстетической культуры личности» мы расширяем представление Ю. И. Ардашевой и Г. А. Барыкиной и формулируем его следующим образом: эстетическую культуру личности стоит рассматривать как целостную духовно-ценностную систему способностей и потребностей личности, формирующую эмоционально-чувственное восприятие и социально-значимое стремление к преобразованию окружающей действительности по эстетическим законам.

О. Ш. Боймирзаева предлагает факторы проявления эстетической культуры личности [3]:

- 1) эстетическая восприимчивость, включающая в себя сенсорную, т. е. восприимчивость к художественным структурам, и вербальную, или восприимчивость к художественным и эстетическим ценностям. Сюда относят опыт, или, другими словами, непосредственный контакт с произведениями искусства, косвенный контакт через оригиналы, репродукции, голограммы, а также собственные самостоятельные художественные продукты;
- 2) знания в области истории и теории отдельных видов искусств, в области эстетики, философии, психологии, музеологии, искусствознания, социологии, культурологии и других науках, которые связаны с изучением мира искусства;
- 3) умение транслировать опыт, связанный с искусством, на все сферы своей жизнедеятельности; интернализация искусства и систематическое развитие эстетической личности; управление общеличностными переменами;
- 4) эстетическая изобретательность, которая состоит в творческой, неподражательной активности, умении использовать свой художественный опыт в быту.

Вышеперечисленные факторы проявления эстетической культуры условно подразделяются на способности, умения и знания человека, а также эстетическую изобретательность. Эстетическую изобретательность, в свою очередь, можно трактовать только при более широком рассмотрении контекста культуры. Хорошим примером здесь будет искусство прерафаэлитов. Они отрицали академизм, считая его искусственным, шаблонным и нереалистичным. Можно сказать, что прерафаэлиты будто «откатили» прогресс в искусстве назад, однако с точки зрения философии искусства был совершен прорыв, проложивший в последующем путь новым течениям.

Эстетическая культура выступает сегодня одним из наиболее действенных механизмов формирования высоконравственной личности, активной и деятельной, ответственной за судьбу Отечества, позволяющей отличить истину от ложных заблуждений, добро от зла, прекрасное от безобразного, подлинно художественное от фальши и подделок, вечное от преходящего и временного. Первостепенная задача формирования эстетической культуры заключается в желании помочь человеку сформировать представления о нравственности, расширить познания о мире, обществе и природе, самом себе.

Эстетическая культура проявляет себя через особые компоненты эстетической культуры личности, через ее особенное эстетическое отношение к действительности: эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетическую оценку и эстетический идеал.

Эстетическое сознание и эстетическая деятельность – наиболее важные составляющие эстетической культуры. Предполагается, что человек, отличающийся высоким уровнем эстетической культуры, будет стремиться к преобразованию и развитию мира вокруг себя. Желание окружить себя прекрасным прослеживается во всех сферах жизнедеятельности человека: создание прекрасного в искусстве, отношениях с другими людьми, жизни, труде, поведении. Развитие вышеупомянутых качеств у преемственных поколений является одной из первостепенных задач изобразительного искусства.

В широком смысле понятие «эстетическая культура личности педагога» стоит рассматривать как овладение педагогом общекультурными художественными ценностями и представлениями, способность сделать эстетические ценности искусства способом и механизмом воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. Для современного общества эстетически развитая личность педагога первостепенна прежде всего потому, что именно педагог является для детей проводником в мир культуры, помогает им в освоении культурного наследия, в раскрытии заложенных внутри них способностей и творческого потенциала

Мы определяем эстетическую культуру педагога изобразительного искусства как художественный опыт, направленный на совместное с учащимися создание новых культурных ценностей и эстетических художественных объектов в процессе творческого взаимодействия.

Педагог изобразительного искусства с высоким уровнем развития эстетической культуры – это высокоинтеллектуальный и высококультурный специалист, который одновременно является носителем и передатчиком профессиональных, духовных, нравственных, культурных и национальных ценностей. Акцент на эстетическом воспитании говорит о реализации культурологического подхода к обучению и воспитанию, об осуществлении культурно-гуманистической функции в практической творческой деятельности.

Особое внимание мы уделяем критериям эстетической культуры, которые позволяют оценить и сравнить уровень сформированности эстетической культуры педагога изобразительного искусства. Соглашаясь с позицией Е. Ю. Ежовой [5], мы использовали следующие критерии сформированности эстетической культуры педагога изобразительного искусства:

- 1) сформированность личностной гуманистической позиции педагога в мире культуры и искусства;
- 2) сформированность умений будущего педагога понимать и воспринимать эстетическое искусство сквозь призму социального и субъективного смысла отраженных в нем явлений окружающего мира;
- 3) развитость таких составляющих эстетической культуры, как: эстетический вкус, знания, чувства, суждения, эстетические взгляды, нормы и идеалы педагога;
- 4) развитость эстетических творческих способностей педагога: его личностные творческие качества, насколько широк диапазон овладения педагогом художественно-творческой деятельностью;
- 5) степень понимания, эмоционального реагирования и владение развивающим потенциалом искусства: эстетическое восприятие, воображение, эстетический опыт, знание типологии искусства, понимание художественного текста, закономерностей художественного языка, художественного образа, творческого метода и творческой личности художника; умение применять все вышеозначенное в практической деятельности педагога.

Эстетическая культура педагога изобразительного искусства имеет специфическую черту. Помимо овладения художественными ценностями и представлениями, педагог должен иметь практические художественные навыки и уметь применять их с целью эстетического развития учащихся. Поэтому мы считаем актуальным добавление к вышеуказанным следующим критериев:

- развитость навыков владения методами и приемами художественной деятельности, а также навыков владения изобразительными средствами с целью создания гармоничного и эстетичного художественного образа, передачи темы и идеи произведения;
- сформированность способности к руководству художественно-творческой деятельностью учащегося с целью создания им авторского эстетического объекта.

Характеризуя эти критерии, стоит еще раз подчеркнуть важность того, что практические художественные навыки педагога изобразительного искусства служат в первую очередь средством эстетического воспитания учащихся. При совместной художественной деятельности

педагога и учащегося невозможно обойтись без наглядных методов, качество которых напрямую зависит от профессиональных художественных навыков преподавателя. При применении методов наглядности педагог обязан четко осознавать, как именно тот или иной вид, жанр, материал или способ изображения будет раскрывать задуманный автором художественный образ.

В критерии сформированности способности к руководству особую роль играет то, что продукт, полученный в результате творческого тандема педагога и учащегося, отражает прежде всего эстетическое восприятие и взгляды на мир самого ребенка. Преподаватель выступает наставником и советчиком, умеющим выстраивать взаимодействие таким образом, чтобы учащийся чувствовал творческую и идейную свободу при создании объекта искусства, самостоятельно находил наиболее эффективные пути реализации этой идеи, стремился передавать красоту эмоций и чувств в своем произведении.

Теоретическое осмысление проблемы эстетической культуры педагогов изобразительного искусства позволит в дальнейшем определить и разработать процесс ее формирования. На данный момент мы определяем процесс формирования эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства как организованный психолого-педагогический процесс, направленный на формирование целостной, гармоничной и творчески активной личности, способной к чувственному познанию и преобразованию окружающей действительности по эстетическим законам.

Важно, что формирование эстетической культуры будущих педагогов изобразительного искусства представляется нам метапредметным. Изучение основ академического рисунка, живописи, станковой композиции, истории искусств должно идти параллельно с уроками этики, эстетики, методики преподавания, педагогики. Указанные образовательные предметы должны дополнять друг друга, позволяя студентам взглянуть на одни и те же явления с позиции разных наук, взглядов и контекстов.

Заключение / Conclusion. Теоретический анализ литературы показал, что проблема понимания эстетической культуры именно педагогов изобразительного искусства рассматривалась недостаточно широко и еще не до конца раскрыта в исследованиях других авторов. Существует целый ряд вопросов в связи с определением понятия «эстетическая культура педагогов изобразительного искусства», не определены уровни и критерии ее сформированности у будущих специалистов, а также не раскрыт и недостаточно инструментирован процесс формирования эстетической культуры педагогов изобразительного искусства. Это выражается в недостаточной теоретической базе и отсутствии предметов и курсов, направленных на формирование эстетической культуры педагогов изобразительного искусства. Данная статья стала отправной точкой в дальнейшем осмыслении проблемы понимания эстетической культуры педагогов изобразительного искусства и последующей разработки процесса ее формирования.

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. Ардашова Ю. И. Формирование эстетической культуры специалистов по социальной работе в процессе профессиональной подготовки в высшей школе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Чита, 2006. 224 с.
2. Барыкина Г. А. Эстетическая компонента культуры в системе духовных ценностей современной российской студенческой молодежи: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Уфа, 2006. 180 с.
3. Боймирзаева, О. Ш. Развитие художественно-эстетической культуры студента в системе высшего педагогического образования // Молодой ученый. 2016. № 6 (110).
4. Государева О. В. Эстетическая культура как экзистенциальная потенция личности: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. Самара, 2005. 144 с.
5. Ежова Е. Ю. Развитие эстетической культуры будущего специалиста в условиях социокультурной динамики // Вестник МГУКИ. 2008. № 5.
6. Каган М. С. Эстетика как философская наука: унив. курс лекций / СПб. гос. ун-т, Акад. гуманитар. наук. СПб.: Петрополис, 1997. 543 с.

7. Левит С. Я. Культурология. XX век: энциклопедия. Т. 1. СПб.: Университетская книга; Алетейя, 1998. 447 с.
8. Неменский Б. М. Педагогика искусства. Видеть, ведать и творить: книга для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 388 с.
9. Поселягина Л. В., Маврин С. А. Эстетическая культура как категория русской национальной педагогики: монография. Омск: Изд-во ОмГА, 2016. 164 с.

REFERENCES AND INTERNET RESOURCES

1. Ardashova Ju. I. Formirovanie esteticheskoy kul'tury specialistov po social'noj rabote v processe professional'noj podgotovki v vysshej shkole (The Formation of Aesthetic Culture of Specialists in Social Work in the Professional Training in the Higher School): dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08. Chita, 2006. 224 p.
2. Barykina G. A. Esteticheskaja komponenta kul'tury v sisteme duhovnyh cennostej sovremennoj rossijskoj studencheskoj molodezhi (Aesthetic component of culture in the system of spiritual values of modern Russian student youth): dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.11. Ufa, 2006. 180 p.
3. Bojmirzaeva O. Sh. Razvitie hudozhestvenno-jesteticheskoy kul'tury studenta v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovanija (Development of Student's Artistic and Aesthetic Culture in the System of Higher Pedagogical Education) // Molodoy uchenyj. 2016. No. 6 (110). P. 741–744.
4. Gosudareva O. V. Esteticheskaja kul'tura kak ekzistencial'naja potencija lichnosti (Aesthetic Culture as Existential Potential of a Person): dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.11. Samara, 2005. 144 p.
5. Ezhova E. Ju. Razvitie esteticheskoy kul'tury budushhego specialista v uslovijah sociokul'turnoj dinamiki (Development of future specialist's aesthetic culture in conditions of socio-cultural dynamics) // Vestnik MGUKI. 2008. № 5.
6. Kagan M. S. Estetika kak filosofskaja nauka (Aesthetics as philosophical science) / SPb. gos. un-t, Akad. gumanitar. nauk. SPb.: Petropolis, 1997. 543 p.
7. Levit S. Ja. Kul'turologija. XX vek (Culturology in the XX century): enciklopedija. T. 1. SPb.: Universitetskaja kniga; Aletejja, 1998. 447 p.
8. Nemenskij B. M. Pedagogika iskusstva. Videt', vedat' i tvorit' (Pedagogy of art. Seeing, Leading and Creating. A book for teachers of general educational institutions). М.: Prosveshhenie, 2012. 388 p.
9. Poseljagina L. V., Mavrin S. A. Esteticheskaja kul'tura kak kategorija russkoj nacional'noj pedagogiki (Aesthetic Culture as a Category of Russian National Pedagogy): monografija. Омск: Izd-vo ОмГА, 2016. 164 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Коновал Анастасия Романовна, студент интегрированной программы «Академическая магистратура-аспирантура» кафедры педагогики, методологии и технологии образования Психолого-педагогического факультета СКФУ, г. Ставрополь. E-mail: feeresu@gmail.com

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Anastasija Konoval, Student in the Integrated Academic Master / postgraduate program, Department of Pedagogy, Methodology and Technology of Education, Faculty of Psychology and Pedagogy, North-Caucasus Federal University, Stavropol. E-mail: feeresu@gmail.com