

Интернет-журнал «Мир науки» ISSN 2309-4265 <http://mir-nauki.com/>

2017, Том 5, №2 (март - апрель) <http://mir-nauki.com/vol5-2.html>

URL статьи: <http://mir-nauki.com/PDF/62PDMN217.pdf>

Статья опубликована 17.05.2017

Ссылка для цитирования этой статьи:

Бушуева С.С., Денисенко В.И. К проблеме формирования эстетической культуры студентов ХГФ в процессе обучения изобразительному искусству // Интернет-журнал «Мир науки» 2017, Том 5, №2 <http://mir-nauki.com/PDF/62PDMN217.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

УДК 75.011:378.1

Бушуева Светлана Сергеевна¹

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар²

ГКУ СО КК «КРАСНОДАРСКИЙ СРЦН», Россия, Краснодар

Педагог дополнительного образования

E-mail: sviderskaya1984@mail.ru

Денисенко Виктор Иванович

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Россия, Краснодар

Профессор кафедры «Живописи и композиции ХГВ»

Кандидат педагогических наук, доцент

E-mail: denisenkovit@yandex.ru

К проблеме формирования эстетической культуры студентов ХГФ в процессе обучения изобразительному искусству

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования эстетической культуры студентов ХГФ в процессе обучения изобразительному искусству. В ней отражены основные представления о понятиях эстетической культуры и эстетического воспитания, выявлена их роль в современной образовательной системе. На базе проведенного анализа предложена педагогическая технология, разработанная с целью повышения уровня эстетической культуры среди студентов. В основу разрабатываемой концепции положен принцип проектной работы над творческими заданиями, предусматривающий свободную деятельность студентов, регулируемую положениями конструктивной схемы проекта и работы с преподавателем. Особое внимание в ходе выполнения творческого проекта предлагается уделить таким видам деятельности, как аналитический и рефлексивный этапы, которые, согласно основному тезису, являются ключевыми аспектами работы в сфере эстетического воспитания. Предполагается, что разрабатываемая педагогическая технология не только позволит расширить область свободного творчества студентов, но и предложит оптимальный способ его организации, подразумевающий как поэтапное распределение проектных задач, так и цельное видение художественного замысла. Выводы, представленные в статье, основаны на результатах эксперимента по внедрению педагогической технологии в образовательный процесс студентов ХГФ.

¹ <https://vk.com/id131642070>

² 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Ключевые слова: эстетика; эстетическая культура; эстетическое воспитание; эмоционально-ценностные отношения; проект; проектный метод; проектная деятельность; формирование личности; формирующий эксперимент

На современном этапе развития российского общества проблема формирования эстетической культуры студентов педагогических вузов является одной из самых актуальных для образования. Эстетическая культура, формирующаяся, по большей части, на основе искусства, - потенциально универсальный педагогический ресурс, с помощью которого выполняется задача «переведения человека из мира повседневности в мир культуры» [12, с. 16]. Об этом пишет исследователь эстетики Моррис Вейтц: «Искусство, традиционно считавшееся излишеством и в школе, и в обществе, роскошью, стремлением к элитарности, должно стать потребностью - такой же важной, как и признанные интеллектуальные дисциплины - как в школе, так и в обществе» [2, с. 3]. Однако более всего проблема формирования эстетической культуры актуальна для профессионального образования художников-педагогов, так как именно оно тесно сопряжено с областью духовного мира, вовлечение в которую является неотъемлемым фактором становления человеческой личности.

Прежде всего, нужно определить, что именно мы подразумеваем под понятием «эстетическая культура». Оно в высшей степени дискуссионно, поскольку область применения этого термина не имеет четких границ: эстетическая культура распространяется на множество пластов человеческой жизни и проникает в самые их глубины. Первым, кто подступился к исследованию феномена эстетической культуры был немецкий ученый Э. Мейман. В дальнейшем содержание этого понятия было развито другими исследователями (М.М. Бахтин, А.Ф. Лосев, М.С. Каган), а также такими художниками-педагогами, как Б.М. Неменский, С.П. Ломов, А.М. Новиков и др. Можно сказать, что эстетическая культура - это особая часть культуры общества, отражающая его способность формировать эстетические отношения, определяющие комплекс эстетических знаний, убеждений, навыков и норм поведения.

В первую очередь, следует обратить внимание на процессуальную природу явления, скрытую в этой формулировке: на первый план выходит процесс воздействия культуры на ее носителей. Эстетическая культура, таким образом, - это не статичное образование, она существует тогда и только тогда, когда активно входит в некие отношения с обществом и отдельной личностью. Об этой особенности пишут и некоторые западные исследователи, например, Г. Лукач и Г. Джасденис. Они отмечают, что категория эстетики находится в некоторой оппозиции по отношению к творчеству, требует преодоления и вызывает искусство на диалог, то есть дестабилизирует культурную среду. Радикально настроенный Г. Лукач заключает следующее: «Обожатели формы убивают форму; воспеватели искусства ради искусства парализуют его» [1, с. 365].

Другими словами, эстетическая культура является своего рода коммуникативным процессом, который осуществляется в форме диалога между человеком и эстетическим объектом.

Диалог этот можно развивать на различных уровнях в зависимости от поставленной перед ним задачи. Б.М. Неменский обозначает три основных задачи, связанных с вовлечением индивида в художественную сферу: искусство как эмоционально-ценностный опыт, искусство как творческий опыт и искусство как языковой опыт [9]. Он также выделяет зоны вовлечения, возникающие в различных образовательных институтах. Так, в ходе общеобразовательного процесса формируется зона общей для всех эмоционально-ценностной культуры. В рамках дополнительного образования возникает зона свободного поиска интересов, а в результате последующего отбора (специального образования) - зона профессиональной культуры.

Для нас основной интерес представляет тот факт, что студенты художественно-графических факультетов находятся буквально на стыке всех указанных культурных зон. Так как их профилем является педагогическое образование, а сферой реализации педагогических задач - изобразительное искусство, студенты художественно-графического факультета (ХГФ) максимально близки к пониманию самой сути эстетической культуры и имеют наибольшее количество инструментов для ее реализации. Они последовательно накапливают эстетический опыт, получаемый через рефлексивное восприятие объектов искусства (первая зона), а также самостоятельную творческую деятельность (вторая зона), результатом чего является цельное аналитическое представление о предмете (третья зона).

В своей профессиональной деятельности именно они должны быть способны компетентно взаимодействовать с этой областью культуры и передавать полученный опыт с помощью методов эстетического воспитания на уровне дошкольного, школьного, среднего специального и высшего образования. Очередная ступень развития общества ставит перед педагогом ряд новых задач, в числе которых расширение художественного пространства, неизбежное в условиях глобализационных процессов, интеграция в пространство мировой культуры, внедрение инновационных образовательных технологий и т.д. Однако нам представляется, что наиболее важная задача современной педагогической практики в области эстетического воспитания - это достижение полноценного синтеза образовательных подходов, способного создать условия для реализации всех функций эстетической культуры. Под синтезом мы понимаем не только комбинацию оптимальных педагогических методик, применяемых здесь и сейчас, но цельное историческое понимание тех предпосылок, которые определили современную эстетическую культуру и разнообразие подходов к ее формированию.

Особенно пристальное внимание на это обращает С.П. Ломов в своей работе «Методология художественной деятельности», указывая на длинную историческую традицию организационной культуры, безусловно повлиявшую на актуальные процессы в области обучения изобразительному искусству: «И тем не менее, за теми или иными открытиями всегда стоит научная школа, стратегию деятельности которой определяет методология, т.е. система взглядов, обоснований, представлений, проектов. Это в определенной степени относится и к искусству, в частности к освоению художественно-профессионального мастерства» [6, с. 49]. Обращение к опыту методологических исканий позволяет убедиться в том, что содержательное основание любой педагогической системы составляет философский уровень, направленный на приобретение и передачу наиболее всеобъемлющего знания о мире.

Согласно теории М.С. Кагана, получение этого знания, то есть «овладение миром» протекает через пять типов деятельности: познавательный, ценностно-ориентационный, преобразовательный, коммуникативный и художественно-эстетический [5, с. 21]. Можно утверждать, что художественно-эстетический метод освоения мира в той или иной степени вбирает в себя все остальные типы.

Мы уже обратили внимание на коммуникативную сущность эстетической культуры, которая стремится вступить во взаимодействие с человеком, передавая ему некую культурно значимую информацию и трансформируясь за счет той информации, которую он в нее закладывает. Содержание, извлекаемое человеком через восприятие и интерпретацию произведений искусства, формирует его картину мира. Он получает представление о царящем в мире многообразии и учится видеть совокупность его форм в общем культурном контексте, что является ключевым аспектом познавательной деятельности. Полученная информация требует от человека качественного переосмысления, результатом которого становится формирование опыта эмоционально-ценностных отношений, в числе которых Б.М. Неменский называет отношение к природе, к своей и чужой национальной культуре, к своему ближнему и самому себе [10]. Последний тип отношений представляется наиболее важным, поскольку

является своеобразной «точкой отсчета». Л.С. Выготский определяет личность как «целостную психическую систему, которая выполняет определенные функции и возникает у человека, чтобы обслуживать эти функции» [4, т. 4, с. 245]. Личность в некотором смысле есть самоорганизующаяся система, которая позиционирует себя в социуме через собственное «Я». Мощным средством, посредством которого личность выражает себя и закрепляет свое место в мире, является творческая деятельность, которую в ряде случаев можно назвать также и преобразовательной.

Таким образом, наиболее приоритетным аспектом педагогической деятельности в области эстетического воспитания становится осознание и формирование индивидуальной «Я-концепции» [3, с. 422]. Базис для ее формирования - это в равной степени расшифровка культурных кодов, заложенных в произведения прошлого, проникновение в психологию художественного произведения и образное осмысление собственной психологии через художественные образы, самостоятельное созидание.

Особенность изобразительного творчества заключается в том, что вовлеченность в него возможна без доведения специфических навыков до профессионального уровня, поскольку необходимый фундамент закладывается в самом процессе: «Парадокс в том, что в работе по изобразительному искусству можно давать задания “на сочинение” до овладения грамматикой» [10]. Практическая сторона эстетического воспитания, таким образом, является не менее универсальной, чем теоретическое освоение искусства, в чем и заключается ценность художественных занятий в формате общего и дополнительного образования. Студентам ХГФ не менее важно помнить о первостепенном значении такой функции искусства, как самопознание и самовыражение, и не позволять доминировать сугубо техническим задачам. В учебной программе должен быть сделан большой акцент на самостоятельной работе, связанной с поиском тематических и выразительных решений композиций, так как индивидуальный творческий опыт представляется наиболее эффективным средством обретения ценностных и эстетических ориентиров. Свобода деятельности может предоставляться студенту в рамках различных заданий. Среди них могут быть упражнения, связанные со стилизацией натурной постановки, выбором пластического решения, домашние краткосрочные и длительные этюды, направленные на закрепление пройденного, а также работы, выполненные на факультативных занятиях, проводимых вне учебного расписания. Однако актуальной остается проблема разработки продуманной формы индивидуальной художественной практики, включенной в учебную программу спецдисциплины, которая, с одной стороны, предоставляла бы студентам широкий диапазон возможностей самовыражения, а с другой стороны, предлагала понятную систему самоконтроля.

Известно, что отечественной педагогикой самостоятельная работа студентов рассматривается не как самообразование в произвольной форме, а как систематизированная деятельность, протекающая под контролем преподавателя, в ходе которой обучаемые получают навыки сознательного целеполагания, планирования, объективной оценки своей деятельности, и т.д. Исследование этой формы художественного образования на преподавательском уровне предпринято в известном учебном пособии «Живопись» под авторством Штаничевой Н.С. и Денисенко В.И. [13]. Разумное сочетание свободы творчества и личной ответственности на последующих курсах выводит образовательный процесс на новый уровень формирования эстетической культуры студентов: они вырабатывают компетенции, необходимые для освоения сферы искусства в форме языкового опыта.

Ю.М. Лотман успешно развивал мысль о том, что искусство представляет собой сложно организованную языковую систему: «Итак, искусство может быть описано как некоторый вторичный язык, а произведение искусства - как текст на этом языке» [7, с. 21]. Данный тезис является еще одним подтверждением наличия диалогических отношений между обществом и

областью эстетической культуры, которые, фактически, коммуницируют друг с другом на языке искусства. Разность уровней этого общения предполагает и разность форм языкового опыта. Можно сказать, что человек, вступающий в зону общей культуры, находится в роли читателя; в зоне творческого опыта он примеряет на себя роль писателя, в то время как в зоне языкового опыта становится исследователем, способным синтезировать различные точки зрения на предмет и сформировать целостное его видение.

Данный подход близок к модели научного знания о мире, стремящейся описать его с помощью понятийного аппарата и инструментария заданной исследовательской парадигмы. В сочетании с полученными в ходе работы организационными навыками он может быть реализован в проектном методе освоения творческой деятельности. А.М. Новиков определяет проект, как «полный, завершённый цикл продуктивной (инновационной) деятельности отдельного человека, группы или организации» [11, с. 5]. Мы хотим отметить, что с точки зрения эстетической культуры проектная работа, интегрированная в образовательный процесс, открывает перед студентам широкое поле деятельности, позволяющее работать в трех зонах вовлечения одновременно. Приступая к планированию художественного проекта, студенты опираются на личный эмоционально-ценностный опыт, эстетические ориентиры и общий культурный контекст, что дает первоначальный толчок для творческой деятельности, после чего начинается работа над структурой проекта. Регламентированность четкой структуры мотивирует обучаемых к анализу и строгому отбору понятийного аппарата, в терминах которого осмысливается конечный продукт творчества. В ходе самой работы над проектом студенты концентрируются на решении практических задач, направленных на наиболее полное выражение первоначального замысла. Совокупность видов деятельности активизирует различные компетенции обучаемых и помогает им наиболее полно реализовать творческий потенциал. Кроме того, проектный тип работы, включающий в себя формат освоения искусства как изобразительного языка, способствует поддержанию адекватного диалога как между художником и зрителем, так и между традицией и ее переосмыслением, что, соответственно, стимулирует новые смыслообразующие процессы в области эстетической культуры.

Для определения степени эффективности проектной деятельности для формирования эстетической культуры студентов ХГФ в рамках факультативных занятий по живописи (4-5 курсы), нами была проведена серия педагогических экспериментов, в ходе которых экспериментальной группе предлагалось разработать конструктивную проектную схему и, придерживаясь ее, провести работу над практическим заданием. Первое задание представляло собой реалистический натюрморт, в процессе выполнения которого студенты должны были проявить навыки проектного планирования, аналитические и рефлексивные навыки. Второе задание, предложенное для закрепления полученного опыта и расширения творческого горизонта, представляло собой декоративный натюрморт.

Мы полагаем, что конструктивная схема проекта - разделение рабочего процесса на этапы, сменяющие друг друга, - полезна не только потому, что она помогает продумать и структурировать последовательность действий. С помощью указанного подхода достигается более полное осмысление прделываемой работы. Студенты получают возможность раскрыть свой творческий потенциал в ходе индивидуального планирования и выполнения намеченных задач. Осмысленное целеполагание мотивирует учащихся к более эффективной работе и проявлению творческой инициативы.

Первый (поисковый) этап экспериментального задания включал в себя сбор и систематизацию знаний по выбранной композиционной теме. Второй (аналитический) этап заключался в анализе средств композиции, выразительных приемов, особенностей техник и материалов на основе теории и истории искусств, работ мастеров прошлых эпох. Производя анализ, студенты рассматривали выразительные возможности различных техник и материалов,

выбор которых диктовался внутренней логикой поставленной задачи. Третий (практический) этап был тесно связан с выполнением этюдов, эскизов, набросков. Подготовительные поиски в конечном итоге привели студентов экспериментальной группы к пониманию и видению предполагаемого результата, работа над которым занимала основную часть этого этапа. Четвертый (презентационный) этап включал в себя выбор формы презентации и демонстрацию выполненной работы. Заключительный (рефлексивный) этап был направлен на анализ результатов и перспективное планирование. Диагностические мероприятия, направленные на отбор контрольной и экспериментальной групп, представляли собой анкетирование, тестирование, контрольный срез, просмотр и анализ живописных работ.

Очевидно, что для формирования эстетической культуры студентов принципиально важными оказываются аналитический и рефлексивный этапы, которым в учебной программе часто не уделяется должное внимание. Аналитический подход направлен на выявление и анализ актуальных для выбранного проекта практических решений, с которыми студенты знакомятся, в том числе, в процессе изучения истории искусств на иллюстративных примерах. Они учатся представлять свою работу не изолированно, а как результат длительного процесса художественной эволюции. Рефлексивный подход помогает учащимся определить собственное место в континууме мирового искусства, осмыслить значение эстетической культуры в более конкретном смысле, задействовать все ресурсы, которыми она располагает.

Экспериментально полученные данные показали, что в процессе проектной работы у студентов выявилась готовность изучать теорию, осваивать различные приемы и техники, проявилась активность при выполнении задания, стремление к эксперименту и творческой переработке образов натуры, укрепились навыки вербализации художественного замысла. Акцент на аналитическом и рефлексивном этапе, положенный в основу педагогической методики, позволил студентам актуализировать имеющиеся у них знания и представления, являющиеся результатом взаимодействия с общей эстетической культурой, что стало важным шагом на пути к формированию эстетической культуры индивидуального типа. Кроме того, в экспериментальной группе повысился уровень работ, навыки презентации, закрепилось знание исторического и теоретического материала. Данные эксперимента представлены в таблице.

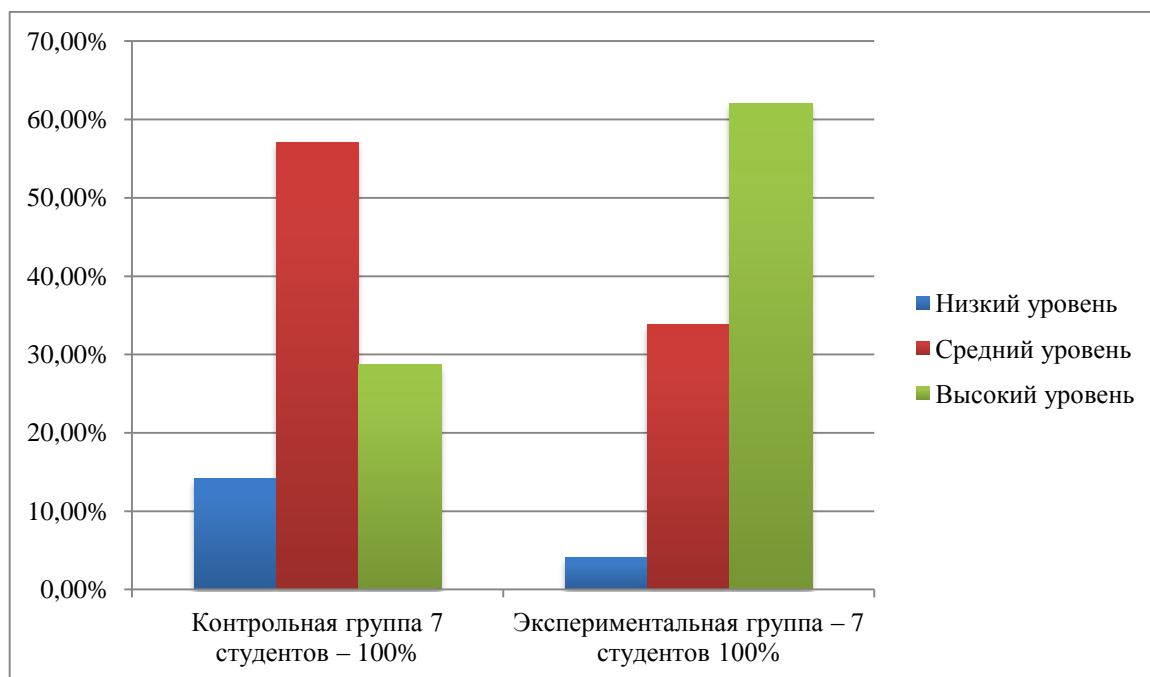


Рисунок 1. Выполнение тематического натюрморта. Реалистическое изображение (разработано авторами)

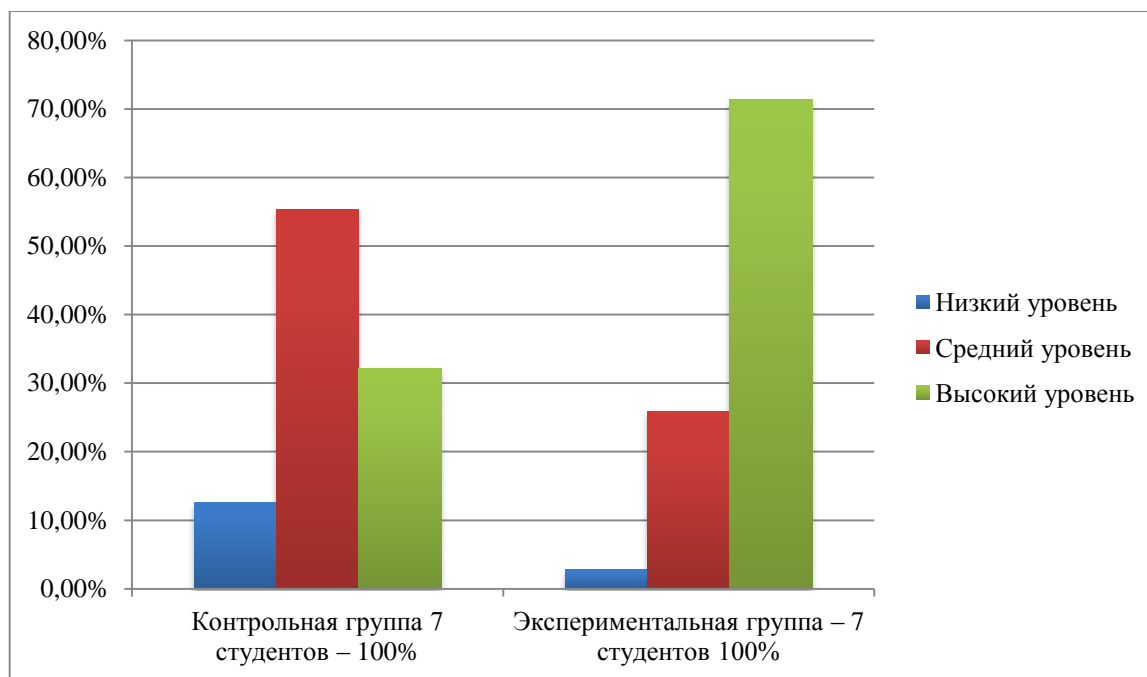


Рисунок 2. *Выполнение тематического натюрморта. Декоративное изображение (разработано авторами)*

Таким образом, мы приходим к выводу, что формирование эстетической культуры будущего художника педагога требует многостороннего подхода, который не ограничивается одной «точкой приложения силы». Эстетическая культура влияет на самые разные сферы человеческой жизни, поэтому перед системой профессионального художественного образования стоит задача с помощью универсального языка искусства воздействовать на все компоненты человеческой личности, функционирующие в культурной среде. Наиболее соответствующей заявленным требованиям разработанная нами технология формирования эстетической культуры, в которой основные акценты поставлены на такие составляющие учебного процесса, как накопление культурного опыта посредством аналитического изучения объектов искусства, рефлексивное осмысление индивидуального опыта, получаемого при выполнении творческих проектов, и последующая трансляция эстетических ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lukács G. Aesthetic culture. The Yale Journal of Criticism, 1998. Vol. 11.
2. Weitz M. What Is Aesthetic Education? Educational Theatre Journal, 1972. Vol. 24, No. 1.
3. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986.
4. Выготский Л.С. Детская психология. Собр. соч. в 6 т. М.: Педагогика, 1984.
5. Каган М.С. Системно-синергетический подход к построению современной педагогической теории // Педагогика культуры, 2005, № 4.
6. Ломов, С.П. Методология художественного образования: учебное пособие / С.П. Ломов, С.А. Аманжолов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Моск. пед. гос. ун-т". - М.: Прометей МПГУ, 2011. - 187 с.: портр.; 20 см. - Библиогр.: с. 184-185 (17 назв.) - 500 экз. - ISBN 978-5-4263-0040-8.

7. Лотман, Ю.М., Структура художественного текста; Анализ поэтического текста / Ю.М. Лотман. - Санкт-Петербург: Азбука Азбука-Аттикус, 2015. - 701, [2] с.; 22 см. - (Культурный код). - Библиогр. в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-10444-0.
8. Мейман, Э. Очерк экспериментальной педагогики: [В 2 ч.] / Э. Мейман; Пер. с нем. А.П. Болтунова. - М.: Мир, 1916. - VIII, 462 с., 12 ил.; 23 см. - Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 440-461).
9. Неменский, Б.М. Проблемы педагогики искусства. Содержание художественного образования // Школа непрерывного художественного образования (ЦНХО), 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cnho.ru/?page_id=1092 свободный (дата обращения: 16.03.2017). - Загл. с экрана. - Яз. рус.
10. Неменский, Б.М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2007 [т.е. 2006]. - 253, [2] с.: ил.; 22 см. - (Библиотека учителя. Изобразительное искусство). - ISBN 9-78509-023-261-6.
11. Новиков, А.М. Методология научного исследования: учебно-методическое пособие / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. 3-е. - Москва: Либроком, 2015. - 270 с.: ил., табл.; 22 см. - Библиогр.: с. 267-270 (94 назв.). - Имен., предм. указ.: с. 258-266 - ISBN 9-78539-700-849-5.
12. Писарчик, Л.К. Дилемма современной культуры: технократизм или духовность? // Вестник Оренбургского государственного университета, 2004, №10. [Электронный ресурс]. Режим доступа <http://cyberleninka.ru/article/n/dilemma-sovremennoy-kultury-tehnokratizm-ili-duhovnost> свободный (дата обращения: дата обращения: 10.02.2017) Загл. с экрана. - Яз. рус.
13. Штаничева, Н.С., Денисенко, В.И. Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030800 (050602) - "Изобразительное искусство" / Н.С. Штаничева, В.И. Денисенко; Кубанский гос. ун-т. - М.: Академический проект, 2009. - 270, [1] с., [16] л. цв. ил.: ил., табл.; 21 см. - (Gaudeamus). - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр. в конце кн. - 3000 экз. - ISBN 978-5-8291-1124-3.

Bushueva Svetlana Sergeevna

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: sviderskaya1984@mail.ru

Denisenko Viktor Ivanovich

Kuban state university, Russia, Krasnodar
E-mail: denisenkovit@yandex.ru

On the problem of forming students' aesthetic culture on fine arts faculties in the process of art education

Abstract. The article is devoted to a consideration of the problem of forming students' aesthetic culture on fine arts faculties in the process of art education. It reflects the main ideas of such concepts as “aesthetic culture” and “art education” and reveals their role in the modern educational system. It describes some ways to improve existing pedagogical approaches in order to increase a level of aesthetic culture among students. The concept, which is being developed, is based on the principle of project work on a creative assignment, which implies free students' activity regulated by provisions of a constructive scheme and teacher's work. In the course of the project work we propose to pay special attention to such activities as analytical and reflexive stages so far as, according to the main thesis, these stages play the most important role in the aesthetic education. It is expected that this pedagogical technology will be able to extend the area of students' creativity and propose the most optimal way to organize their activity. The conclusions presented in the article are based on the results of the experiment on the introduction of pedagogical methods in the educational process.

Keywords: aesthetics; aesthetic culture; aesthetic education; emotional-value relations; project; projecting method; project activity; personality development; forming experiment