

АКТУАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА

О. О. Грачёва,

*кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры психологии
и педагогики учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

Аннотация. В статье рассмотрен 20-летний опыт преподавания профессиональной педагогики искусства студентам, обучающимся по творческим специальностям в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Распределены этапы актуализации творческого потенциала студентов в процессе подготовки их к преподаванию спецдисциплин. Освещены эффективные приемы приобщения творческой молодежи к художественно-педагогической деятельности. Рассмотрены примеры преподавания искусства в период пандемии.

Ключевые слова: профессиональная педагогика искусства, артпедагогика, профессиональное и предпрофессиональное художественное образование.

ACTUALIZATION OF THE CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING PROFESSIONAL PEDAGOGY OF THE ARTS

O. Gracheva,

*PhD in Art History, Associate Professor, Associate Professor of the
Department of Psychology and Pedagogy of the Educational Institution
«The Belarusian State University of Culture and Arts»*

Abstract. The article examines 20 years of experience in teaching professional art pedagogy to students studying creative specialties at the Belarusian State University of Culture and Arts. The material outlines the stages of updating the creative potential of students in the process of preparing them for teaching special disciplines, highlights effective methods for introducing creative youth to artistic and pedagogical activities, and examines examples of teaching art during a pandemic.

Keywords: professional art pedagogy, art pedagogy, professional and pre-professional art education.

Дифференциация отраслей научного знания, характерная для XX в., к концу столетия коснулась и представлений о педагогических процессах. Наряду со спортивной и военной педагогикой специалисты начали обсуждать возможность рассмотрения профессиональной педагогики искусства. Для краткости и подчеркивания всеобъемлющего характера данного круга явлений эту отрасль педагогики часто именуют артпедагогикой. Научные подходы к изучению данной сферы педагогической деятельности были заложены в советскую эпоху исследованиями, организованными НИИ художественного воспитания АПН СССР [3]. В постсоветский период ряд исследований был проведен в Республике Беларусь [2].

Необходимо отметить, что в качестве научной отрасли педагогики данное направление трактуется пока в весьма широком диапазоне вариантов: от узкого (педагогическая коррекция средствами искусства), до широкого – воспитание, обучение и развитие личности путем приобщения к эстетическим ценностям. Именно последний вариант трактовки профессиональной педагогики искусства принят на вооружение сотрудниками кафедры психологии и педагогики БГУКИ. А как учебная дисциплина в Республике Беларусь артпедагогика представлена лишь в структуре деятельности этого УВО.

В Белорусском государственном университете культуры и искусств уже в 1990-х гг. осуществлялось преподавание основ театральной и музыкальной педагогики [1]. С 2012 г. студенты, обучающиеся по творческим специальностям, осваивают курс профессиональной педагогики искусства. Преподавание данной учебной дисциплины представлено в учебных планах в семестре, следующем за тем, в котором проходило освоение общей педагогики. Программа включает такие разделы, как «Сущность и закономерности художественного образования и эстетического воспитания», «Педагогическая аксиология артпедагогики», «Психолого-педагогические основы функционирования системы эстетического воспитания и художественного образования в Республике Беларусь» [4].

Лекционный курс, дополненный слайд-презентациями, построен на сочетании рационального анализа закономерностей процессов артпедагогики и образной демонстрации перцептивных, когнитивных и креативных процессов в разных видах художественно-творческой деятельности. Перечисленные явления иллюстрируются репродукциями живописных работ, а эстетические категории прекрасного/безобразного, возвышенного/низменного и т. д. – музыкальными фрагментами и кадрами кинофильмов. В качестве самостоятельной творческой работы студентам предлагается подыскать примеры воплощения изучаемых категорий в произведениях разных видов искусств, в первую очередь – профильных.

Помимо лекций и семинарских занятий студенты получают оцифрованный конспект в форме рабочей тетради. Отдельные фрагменты конспекта дополняются во время лекций. В конспекте также содержатся вопросы и задания, призванные помочь соотносить личный опыт студента с проанализированными в тексте явлениями и закономерностями артпедагогике. Результаты работы с конспектом проверяются на семинарских занятиях и на экзамене.

Формирование профессионального мышления будущих преподавателей искусства невозможно без развития креативного подхода как к самим явлениям артпедагогике, так и к их системному анализу. Рассмотрим основные этапы указанных процессов.

Прежде всего, студенты учатся продуктивно анализировать собственный опыт изучения искусства. Опросы показывают, что подавляющее большинство обучающихся в БГУКИ начали освоение своего «профильного» вида художественно-творческой деятельности еще в школьные годы, а некоторые даже в дошкольном возрасте. Студентам предлагается вспомнить и объяснить, почему в тех или иных обстоятельствах учебно-творческого процесса они ощущали себя комфортно или дискомфортно, почему одни задания осваивались легко и радостно, а другие тяжело и нерезультативно. Формы реализации данных заданий могут быть разные: рисунок, фото и видеозарисовка, сценический этюд, эссе. В процессе обсуждения на семинарских занятиях студенты приходят к выводу о познаваемости процессов артпедагогике и необходимости осознанного управления ими.

Следующий этап формирования профессиональных компетенций включает анализ педагогических приемов, которыми пользуются преподаватели творческих дисциплин в БГУКИ, а также приемов, описанных и рекомендуемых в учебных пособиях по профильным дисциплинам. На данном этапе анализируется и история становления систем профессионального обучения в рамках отдельных видов художественного творчества. Студентам предлагается сравнить образ преподавателя творческой дисциплины (нынешнего или известного из истории искусства) с аналогичными образами, воссоздаваемыми на кино- и телеэкране. Особое внимание обращается на соотношение эстетических и этических позиций артпедагога. Например, на педагогические способы разрешения конфликтов, неизбежных в творческой среде, а также на необходимость гармонизации позиций субъектов педагогического процесса – родителей учеников, преподавателей общеобразовательных дисциплин и артпедагогов.

На семинарских занятиях студентам предлагается провести обсуждение актуальных вопросов современного процесса эстетического воспитания в сфере профильного для них вида искусства. Например, спектаклей, концертных и развлекательных программ, игрушек и произведений декоративно-прикладного искусства с позиций их пригодности

и полезности для формирования эстетических интересов, потребностей, вкусов целевой аудитории. С учетом возраста самих студентов обычно предлагается присмотреться к произведениям для дошкольников. Семинар проводится в форме мини-конференции. Свои выступления студенты должны сопроводить фото- или видеоматериалами.

Интересные исследования возможностей использования дистанционных методов работы при обучении искусству провели студенты БГУКИ в период пандемии в 2020/21 учебном году. В результате опроса педагогов УВО, колледжей, школ искусств и студентов выяснилось, что, освоив непривычные технологии общения через экран компьютера, большинство оценило не только недостатки, но и достоинства данного способа передачи информации. Всем понравилось работать над теоретическими вопросами профессиональной подготовки, находясь в комфортабельных домашних условиях. Многие отмечали, что это высвобождает дополнительное время и силы, которые можно потратить на совершенствование узкопрофессиональных навыков. В то же время контроль на расстоянии за уровнем сформированности таких навыков не дает возможности оценить тонкие нюансы, собственно, и определяющие степень профессионального становления. Отсутствует непосредственный эмоциональный контакт, помогающий преподавателю осуществлять работу с учетом творческой индивидуальности ученика. Тем не менее преподаватели школ искусств отмечали благотворное влияние дистанционных занятий на вовлечение членов семьи в наблюдение за учебно-творческим процессом, сопереживание ему и даже проявление творческих инициатив со стороны родителей. Таким образом, «дистанционка», однажды появившись в нашем педагогическом пространстве, продемонстрировала свою жизнеспособность, наличие амбивалентных, но перспективных характеристик. Данные исследования были представлены на научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУКИ весной 2021 г., что позволяет говорить о развитии способностей не только к художественно-педагогическому, но и к научному творчеству у склонных к этому студентов.

Новый этап преподавания артпедагогике наметился в 2018 г., когда в структуру БГУКИ был включен Институт повышения квалификации и переподготовки кадров культуры. В программу курсов указанного учреждения были добавлены материалы по артпедагогике. Практика работы со слушателями курсов повышения квалификации и переподготовки показала новый уровень восприятия и осмысления вопросов артпедагогике действующими преподавателями и опытными педагогами. Естественно, у слушателей курсов неизмеримо более широкие возможности для профессиональной рефлексии, нежели у студентов УВО. Данный опыт обычно излагается в яркой образной форме, что говорит о высоком развитии креативности артпедагогов. Ряд приме-

ров, которыми делятся действующие преподаватели, в дальнейшем используется на лекционных и семинарских занятиях со студентами.

Таким образом, профессиональная педагогика искусства как отрасль научного знания и учебная дисциплина в своем развитии обогащается материалами профессионального искусства и художественно-педагогической практики. Включение данной дисциплины в структуру подготовки УВО позволяет расширить палитру возможностей для творческой самореализации специалистов сферы культуры и искусств.

1. Грачёва, О. О. Театральная педагогика / О. О. Грачёва // Беларус. пед. энцыкл. : в 2 т. – Минск, 2015. – Т. 2. – С. 383–384.

2. Грыгаровіч, Я. Д. Эстэтычная накіраванасць асобы студэнта: педагогічны аспект / Я. Д. Грыгаровіч. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры, 2002. – 403 с.

3. Исследование художественных интересов школьников / под ред. Е. В. Квятковского, Ю. У. Фохта-Бабушкина. – М. : Педагогика, 1974. – 160 с.

4. Профессиональная педагогика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс для студентов учреждения высшего образования по специальности (направлениям специальности) 1-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство; 1-17 01 05 Режиссура праздников; 1-18 01 01 Народное творчество / сост. О. О. Грачёва. – Минск, 2017. – 129 с. – Режим доступа: <http://repository.buk.by/handle/123456789/14587>. – Дата доступа: 01.09.2023.