УДК 378

Профессиональная подготовка будущего учителя на основе взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности

Professional training of the future teacher on the basis of the relationship between pedagogical and artistic and aesthetic activities

Шевченко Н.Н., Петрозаводский государственный университет, kron.sh72@gmail.com

Shevchenko N., Petrozavodsk State University, kron.sh72@gmail.com

DOI: 10.51379/KPJ.2021.146.3.006

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональные компетенции, взаимосвязь общепедагогической и художественно-эстетической деятельности.

Keywords: professional training, professional competence, the relationship between general pedagogical and artistic and aesthetic activities.

Аннотация. Актуальность статьи заключается в теоретическом и практическом обосновании идеи интеграции педагогической и художественно-эстетической деятельности в профессиональной подготовке будущих учителей. В связи с этим целевой установкой является выявление педагогических условий осуществления этой взаимосвязи на основе комплексной интегрированной программы, ориентированной на формирование профессиональных компетенций будущих педагогов в образовательном процессе университета. В статье представлено содержание основных блоков интегрированной программы: художественно-теоретический, культурно-исторический, методическая и практическая подготовка, деятельность студентов по эстетическому воспитанию детей в образовательном процессе школы и в учреждениях дополнительного образования; обозначены структурные компоненты взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности, способствующие профессиональному самоопределению студентов. В контексте заявленной проблемы выявлены особенности осмысления будущими учителями интеграции педагогической и эстетической деятельности, механизмы осуществления этой взаимосвязи в образовательном процессе современной школы.

Abstract. The relevance of the article lies in the theoretical and practical substantiation of the idea of integrating pedagogical and artistic and aesthetic activities in the professional training of future teachers. In this regard, the goal is to identify the pedagogical conditions for the implementation of this relationship on the basis of a comprehensive integrated program focused on the formation of professional competencies of future teachers in the educational process of the university. The article presents the content of the main blocks of the integrated program: artistic-theoretical, cultural-historical, methodological and practical training, the activities of students on the aesthetic education of children in the educational process of the school and in institutions of additional education; the structural components of the relationship between pedagogical and artistic – aesthetic activities, contributing to the professional self-determination of students, are indicated. In the context of the stated problem, the features of the future teachers' understanding of the integration of pedagogical and aesthetic activities, the mechanisms for implementing this relationship in the educational process of a modern school are revealed.

Введение. На современном этапе в образовательном процессе университета большое внимание уделяется повышению уровня профессиональной подготовки студентов, усовершенствованию ее механизмов и технологий. В этом направлении привлекательной является идея формирования профессиональной направленности будущих специалистов на основе взаимосвязи их

общепедагогических и художественно-эстетических компетенций. Проблема взаимосвязи искусства и педагогики освещалась в трудах немецких ученых начала XX века Э. Вебером, Ф. Гансбергом, Э. Линде, Г. Ширрельманом. Проблема интеграции науки и искусства в педагогической деятельности рассматривается в трудах отечественных педагогов В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского,

Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского. Сегодня не вызывает сомнения положение о том, что взаимосвязь общепедагогической и художественно-эстетической подготовки будущего учителя является важным условием их профессионального становления и творческой самореализации в жизненном пространстве. Эта идея находит отражение в публикациях последних лет [1-3].

Такая интеграция осуществляется в образовательном процессе Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета в подготовке бакалавров по направлению «Изобразительное искусство и мировая художественная культура», «Технология и дополнительное образование в области декоративно-прикладного творчества». Взаимосвязь общепедагогической и эстетической подготовки студентов реализуется на основе художественно-теоретических, культурно-исторических, методических, практико-ориентированных компонентов в той или иной области предметно-художественной деятельности.

Практика показывает, что совершенствование профессиональной подготовки обучающихся к осуществлению педагогической деятельности, их стремление к самореализации в профессии становится более эффективным, если:

- у будущих учителей происходит осознание обусловленности и взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности в организации образовательного процесса;
- содержание различных видов эстетической деятельности с выраженной педагогической направленностью способствует формированию личностной мотивации студентов в овладении профессией учителя;
- потребность к достижениям, связанным с будущей профессиональной деятельностью, является стимулирующим механизмом творческой самореализации, проявляющейся в процессе активного включения будущих учителей в педагогическую практику художественно-эстетической направленности в процессе воспитания детей в школе и во внешкольной среде.

Реализация этих условий предполагает осуществление взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности студентов на основе комплексной интегрированной программы, ориентированной на формирование профессиональных компетенций будущих учителей. В ее структуре обозначены такие основополагающие блоки, как художественно-теоретический, культурно-

исторический, методическая и практическая подготовка, деятельность студентов по эстетическому воспитанию детей в образовательном процессе школы и в учреждениях дополнительного образования.

Художественно-теоретическая подготовка осуществляется в направлении изучения и анализа ключевых направлений и проблем в области Мировой художественной культуры. В образовательном процессе происходит знакомство студентов с различными видами искусства как отражением продуктов художественного творчества художников, архитекторов, дизайнеров. В этом случае акцентируется внимание обучающихся на эстетическом восприятии и оценке произведений искусства с точки зрения анализа выразительных средств, формы и содержания, времени и пространства, ритма и симметрии.

Художественно-историческая подготовка направлена на получение информации и осознание студентами основных исторических этапов развития художественной культуры России и других стран. Важным структурным компонентом содержания этого блока является изучение национальных особенностей, традиций и обычаев культуры Карелии. Происходит знакомство студентов с ее культурными стилистическими особенностями, позволяющими выявить единство в развитии изобразительного, декоративно-прикладного, литературного и других видов искусства.

Методическая и практическая подготовка предполагает формирование у студентов в образовательном процессе вуза профессионально-педагогических знаний, умений и навыков в области художественно-творческой деятельности. Основной акцент в этом блоке ставится на вооружении обучающихся практическими умениями и навыками в той или иной области предметно-художественной деятельности. В этом случае происходит осмысление места и назначения их личностной эстетической культуры в структуре профессиональной подготовки на основе взаимосвязи художественно-эстетической, профессиональной и театральной педагогики. В результате, студенты овладевают понятиями об организации процесса художественно-эстетического воспитания учащихся в современной школе, в структуру которого входят содержание, формы, методы и технологии его реализации.

Деятельность студентов по эстетическому воспитанию детей в образовательном процессе школы и в учреждениях дополнительного образования способствует формированию

профессионально-педагогических и художественно-творческих компетенций будущих учителей. Включение их в разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности эстетической направленности со школьниками в процессе прохождения педагогической практики способствует трансформации мотивов выбора профессии студентами. Они начинают приобретать статус лично значимых мотивов в овладении компетенциями, обеспечивающими успешный результат в их дальнейшей профессиональной карьере. Мероприятия художественно-эстетической направленности, организованные будущими педагогами, не только закрепляют и обогащают их знания, умения и навыки, способствуют совершенствованию методической подготовки, но и позволяют обеспечить организацию непосредственно учебной деятельности школьников на более высоком содержательном уровне.

Компонентами взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности, которые обуславливают и способствуют профессиональному самоопределению студентов, раскрытию их потенциальных возможностей в профессии являются следующие:

- осознание взаимосвязи художественно-эстетического и других направлений воспитания в целостном образовательном процессе школы, способствующего формированию духовно-нравственных общечеловеческих и личностных ценностей обучающихся;

- сопряженность педагогического и художественного творчества в деятельности педагога;

- взаимосвязь эмоционально-коммуникативной сферы профессионально – педагогической подготовки с эстетической выразительностью стиля общения, поведения, речевой коммуникации учителя;

- осознание взаимосвязи общекультурного и художественно-эстетического развития субъектов образовательного процесса, связанного с их индивидуальными способностями и особенностями, спецификой личностных предпочтений.

В исследованиях педагогов и психологов многократно подтверждалось положение о том, что успех в любом виде деятельности, в том числе профессиональной, напрямую зависит от положительной мотивации к ее осуществлению, окрашенной эмоционально-чувственными переживаниями, стремлением к эталону, к образу-идеалу как результату деятельности. В связи с этим восприятие педагогических явлений на

основе художественно-образного познания становится важным нарративом в подготовке будущих педагогов. Педагогический идеал в этом случае предстает «эталон», воплощаясь в сознании субъекта в виде художественного образа идеальных и реальных объектов педагогической действительности [4, с.7]. Исследователи отмечают, что педагогический «образ-идеал» эстетически окрашен, так как целостный образовательный процесс сопряжен с эмоционально-чувственным восприятием педагогических явлений и событий, близких по своей природе эстетическому переживанию.

С целью формирования педагогического образа – идеала будущих учителей на практических занятиях педагогических дисциплин студентам был предложен комплекс творческих заданий. Одно из них заключалось в написании эссе на прочитанное литературное произведение, отзыва на фильм об учителе. В процессе восприятия художественного произведения на основе эмпатии возникает эмоциональное сопереживание как перенос своего собственного мира в пространство художественных образов. Таким образом, происходит принятие будущими учителями профессионально-нравственных ценностей на основе их интеллектуального осмысления и эмоционально-психологического восприятия в их единстве.

По мнению А.А. Реан, эмоции человека указывают на его потребности и желания, а по мере их нарастания, при достижении определенного уровня интенсивности они становятся побудителями к их удовлетворению, активизируя субъекта к деятельности по реализации личностных потребностей [5, с.115]. В.К. Вилюнас утверждает, что эмоции как психологические образования отражают в образах внутреннее содержание потребностей, их значимость для личности. В этом случае эмоции могут выступать в виде побуждения к организации и осуществлению деятельности [6, с.291]. Можно констатировать, что эмоционально-психологическое воздействие – важный конструкт, отсутствие которого ослабляет превращение знаний в убеждения личности. В воспитательной практике нельзя оперировать только логическими доводами, их аргументация должна быть подкреплена эмоциональным откликом на те, или иные ситуации, происходящие в жизни каждого человека.

Материалы и методы исследования. Одно из направлений исследования заключалось в осмыслении студентами взаимосвязи

педагогической и эстетической деятельности, в выявлении особенностей ее реализации в целостном педагогическом процессе школы. С этой целью в содержание педагогической практики были включены задания на изучение студентами психолого-педагогической литературы об организации эстетического воспитания в образовательном учреждении с анализом тех актуальных тенденций, которые раскрываются исследователями в этом направлении. Вследствие этого будущие учителя пришли к заключению о том, что положительный результат в области организации и осуществления эстетического воспитания в школе зависит от общепедагогической и художественно-эстетической подготовки. Они давали обоснование тому, что приобщение к искусству имеет более плодотворный эффект, если начинать этот процесс в младшем школьном возрасте. Именно на этом этапе развития обучающихся происходит более интенсивно образное восприятие произведений искусства на основе эмоциональной открытости, непосредственности и впечатлительности, характерных для этого возраста.

В период подготовки студентов к педагогической практике были проведены семинарские занятия по теме «Особенности, содержание и технологии организации художественно-эстетического воспитания детей младшего школьного возраста», цель которых заключалась в обсуждении следующих конструктивных идей:

1. В основе раскрытия художественно-эстетических задатков младших школьников лежит повышенная восприимчивость к различным видам искусства, что обусловлено многогранностью и синкретизмом их художественных способностей, проявляющихся в этом возрасте: изобразительных, музыкальных, литературных, актерских. Эти способности взаимозависимы, наличие какой-либо одной из них способствует развитию других.

2. В качестве стимулирующих механизмов художественного творчества детей младшего школьного возраста выступают впечатлительность, чувственно-эмоциональная открытость, развитое образное воображение, что является одновременно и предпосылкой успешности проявления их художественно-творческих способностей. Заложенные в этот период художественные способности детей проецируются на их дальнейшее эстетическое взаимодействие с искусством на более поздних этапах их школьного обучения.

3. Творческие способности младших школьников в большей степени получают свое проявление в художественно-эстетической деятельности, в созидании продуктов творчества в различных видах искусства. Целевой установкой приобщения детей к художественному творчеству является развитие у них способностей не только чувствовать, но и творить прекрасное.

Задачу приобщения школьников к искусству Б.М. Неменский рассматривал как формирование их способности к восприятию и пониманию прекрасного, эмоциональному отклику на произведения искусства, а также к творческому созиданию не только в художественной деятельности, но и в жизни, следуя канонам эстетики. Для реализации этой целевой установки ученый настаивал на необходимости организации учебной и внеучебной деятельности, всей жизнедеятельности обучающихся по «законам красоты» [7, с.16]. Этот принцип был положен в основу учебных занятий и внеклассных мероприятий эстетической направленности в образовательных учреждениях, в период прохождения студентами педагогической практики.

В программу педагогической практики входило посещение уроков технологии и изобразительного искусства, их организация и проведение. Студентам было дано задание на выявление особенностей организации творческой художественно-технологической и изобразительной деятельности обучающихся, степени их интереса и мотивации к этим видам деятельности, готовности к ее осуществлению. На основе наблюдений, опросов, анкетирования студенты представляли психолого-педагогическую характеристику класса и отдельных учащихся по этим критериям. Кроме этого, в период прохождения педагогической практики в школе студенты должны были организовать и провести внеклассные и общешкольные мероприятия по организации творческой художественно-технологической и изобразительной деятельности школьников. Это были конкурсы, олимпиады, мастер-классы, экскурсии в музеи, мероприятия к праздничным датам. Таким образом, полученные знания и сформированные компетенции в образовательном процессе вуза в направлении организации художественно-эстетической деятельности школьников студенты успешно реализовывали на практике.

Результаты исследования. В процессе опытно-экспериментальной работы одно из заданий, предложенных студентам, заключалось в

выявлении взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности, в анализе и обосновании того, что объединяет деятельность педагога и художника (артиста). Для подготовки к выполнению этого задания студентам было предложено познакомиться с исследованиями В.А. Кан-Калика «Грамматика общения», О.С. Булатовой «Педагогический

артистизм», В.С. Елагиной «Основы педагогического общения», Н.П. Кулаченко «Педагогическое общение» [8-11]. На основе изучения этих научных источников студенты высказывали свои суждения о характерных особенностях деятельности педагога и деятельности художника (артиста), о взаимосвязи этих видов деятельности. Полученные результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. – Суждения студентов о взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности

Деятельность учителя	Деятельность художника (артиста)
Основа педагогического общения: эмпатия, эмоциональная сопричастность с обучающимися	Общение со зрителями на основе общности эмоционального восприятия, сопереживания
Способность к распознаванию эмоционального состояния воспитанников	Способность чувствовать отклик, эмоциональное настроение публики
Способность к созданию на уроке необходимого эмоционального настроя в восприятии его содержания	Способность подготовить зрителя к эмоциональному восприятию действий героя
Владение техникой управления педагогическими ситуациями общения с обучающимися в образовательном процессе	Владение творческим общением с зрительской аудиторией с помощью средств искусства
Способность к рефлексии при решении педагогических задач	Способность к рефлексии при решении художественно-творческих задач
Проявление индивидуального стиля педагогической деятельности в решении учебно-воспитательных задач	Проявление индивидуальной исполнительской манеры в раскрытии художественного образа героя

Суждения студентов о взаимосвязи педагогической и художественно-эстетической деятельности были достаточно аргументированы и обоснованы в выводах о том, что в организации и осуществлении профессиональной деятельности специалистов творческих профессий, в частности, таких как педагог и актер, много родственных характеристик. И та, и другая профессиональная деятельность предполагает наличие высокой эмоциональной культуры, эмпатийного взаимодействия, сопереживания с субъектами коммуникации. Студенты приходили к осознанию того, что эмоционально-коммуникативная сфера и индивидуальный стиль деятельности представителей творческих профессий всегда содержат в себе эстетический контент. С этих позиций в профессиональной подготовке будущих учителей важно акцентировать внимание на том, что креативность педагога как важное личностное качество формируется как непосредственно в педагогической, так и в художественно-эстетической деятельности.

Осознание будущими учителями взаимосвязи художественно-эстетической и педагогической деятельности в их профессиональной подготовке было подкреплено анализом эмоционально-коммуникативной сферы педагога, которая всегда эстетически окрашена. Студентам было

предложено выявить особенности эмоционального взаимодействия учителя с обучающимися на уроке, его мимику, жесты, артистизм, юмор, и какое влияние все это оказывает на создание комфортной атмосферы в классе. Они анализировали культуру речи педагога, ее интонационную выразительность, эмоциональность, образную насыщенность как важных компонентов театральной педагогики. Результаты анализа и наблюдений студентов нашли свое отражение в коллективном обсуждении. В результате будущие учителя пришли к выводу, что способности, проявляющиеся в эмоционально-коммуникативной сфере педагога, являются составляющими его мастерства, обеспечивая успешность в решении целого комплекса профессиональных задач.

Заключение. Представленные методические аспекты профессиональной подготовки будущих учителей на основе взаимосвязи общепедагогической и художественно-эстетической деятельности способствуют формированию необходимых компетенций, общей культуры студентов, обеспечивающих их успешное приближение к эталонному образу педагога. Эстетическая культура как качественная характеристика личности, связанная с ориентацией на духовно-нравственные ценности,

становится аккумулярующим механизмом восхождения к ценностям общечеловеческой культуры, стимулом к созидательной творческой деятельности в профессии [12].

Таким образом, есть все основания рассматривать эстетическую культуру личности как один из значимых элементов в системе общей подготовки учителя, а художественно-эстетическую деятельность, ориентированную на решение целого комплекса задач, как фактор повышения уровня общей культуры будущего

педагога. Эмоционально-коммуникативная сфера творчества личности получает свое развитие как в профессиональной, так и в художественно-эстетической деятельности. При этом художественно-эстетическое творчество является не только важным компонентом профессиональной подготовки будущих педагогов, но и способствует ее обогащению, формированию общей культуры учителя за счет своих значительных компенсаторских возможностей.

Литература:

1. Птицына Е.В. Особенности профессиональной подготовки будущего учителя в процессе художественно-эстетической деятельности / Е.В. Птицына // Образование и качество жизни. - 2017. - № 1(03). - С. 33 - 37.
2. Хорошавина Г.Д., Гуцул Е.С. Эстетическое воспитание будущих учителей технологии в вузе / Г.Д. Хорошавина, Е.С. Гуцул // Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки. - 2017. - Т. 22. - Вып. 5 (169). - С. 18-22.
3. Эргашев Р.Н. Педагогическая и эстетическая культура современного учителя: сборник статей по наукам об образовании / Р.Н. Эргашев // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. - 2019. - С. 247-254.
4. Роботова А.С. Художественно-образная полнота педагогических явлений: педагогика и литература / А.С. Роботова. - СПб, 1996. - 117 с.
5. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика: учебное пособие / А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум. - СПб: Питер, 2000. - 432 с.

6. Вилунас В.К. Эмоции и деятельность / В.К. Вилунас // Психология эмоций. - СПб: Питер, 2004. - С. 285-302.
7. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания: кн. для учителя / Б.М. Неменский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1987. - 255 с.
8. Кан-Калик В.А. Грамматика общения / В.А. Кан-Калик. - М.: Роспедагенство, 1995. - 108 с.
9. Булатова О.С. Педагогический артистизм: учебное пособие / О.С. Булатова. - М.: Академия, 2001. - 239 с.
10. Елагина В.С., Немудрая Е.Ю. Основы педагогического общения: учебное пособие / В.С. Елагина. - Челябинск: Инновационный центр «РОСТ», 2012. - 184 с.
11. Кулаченко Н.П. Педагогическое общение: учебное пособие для вузов / Н.П. Кулаченко. - М.: Изд-во Юрайт, 2020. - 152 с.
12. Шевченко Н.Н. Культурологический аспект профессиональной подготовки учителя в художественно-эстетической образовательной среде вуза: монография / Н.Н. Шевченко. - LAP LAMBERT Academic Publishing / Германия. - 2013. - 168 с.

References:

1. Ptitsyna E.V. Features of professional training of a future teacher in the process of artistic and aesthetic activity / E.V. Ptitsyna // Education and quality of life. - 2017. - № 1(03). - P. 33-37.
2. Horoshavina G.D., Gutsul E.S. Aesthetic education of future technology teachers at the university / G.D. Khoroshavina, E.S. Gutsul // Bulletin of the Tambov University. Series Humanities. - 2017. - T.22. - Issue. 5 (169). - P. 18-22.
3. Ergashev R.N. Pedagogical and aesthetic culture of a modern teacher / R.N. Ergashev // Bulletin of the Leningrad State University. A.S. Pushkin. Collection of articles on the sciences of education. - 2019. - P. 247-254.
4. Robotova A.S. Artistic-figurative completeness of pedagogical phenomena: pedagogy and literature / A.S. Robotova. - SPb, 1996. - 117 p.
5. Rean A.A., Bordovskaya N.V., Rozum S.I. Psychology and Pedagogy: Textbook / A.A. Rean, N.V. Bordovskaya, S.I. Rozum. - SPb: Peter, 2000. - 432 p.
6. Vilyunas V.K. Emotions and activity / V.K. Vilyunas // Psychology of emotions. - SPb: Peter, 2004. - P. 285-302.

7. Nemensky B.M. The wisdom of beauty: On the problems of aesthetic education: book. for the teacher / B.M. Nemensky. - 2nd ed., Rev. and add. - M.: Education, 1987. - 255 p.
8. Kan-Kalik V.A. Grammar of communication / V.A. Kan-Kalik. - M.: Rospedagenstvo, 1995. - 108 p.
9. Bulatova O.S. Pedagogical artistry: textbook / O.S. Bulatova. - Moscow: Academy, 2001. - 239 p.
10. Elagina V.S., Unwise E.Yu. Fundamentals of pedagogical communication: textbook / V.S. Elagin. - Chelyabinsk: Innovation Center "ROST", 2012. - 184 p.
11. Kulachenko N.P. Pedagogical communication: textbook for universities / N.P. Kulachenko. - M.: Yurayt Publishing House, 2020. - 152 p.
12. Shevchenko N.N. The cultural aspect of teacher professional training in the artistic and aesthetic educational environment of the university: monograph / N.N. Shevchenko. - LAP LAMBERT Academic Publishing / Germany. - 2013. - 168 p.

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования

Сведения об авторе:

Шевченко Наталья Николаевна (г. Петрозаводск, Россия), кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории и методики общего и профессионального образования Института педагогики и психологии, Петрозаводский государственный университет, e-mail: kron.sh72@gmail.com