

педагогика искусства

Беккерман Павел Борисович,
*социальный педагог ГОУ СПО
Политехнического колледжа № 13*
pavelbek@mail.ru

Стукалова Ольга Вадимовна,
ведущий научный сотрудник
*Учреждения Российской академии образования
«Институт художественного образования»*
chif599@mail.ru

Педагогические ситуации творческого развития студентов колледжа

Студенты колледжа находятся в таком возрастном периоде, когда осуществляется переход к взрослой жизни, что влечет за собой повышение ответственности, самостоятельности, необходимость в активном участии в жизни общества, в самоопределении, в конструктивном решении различных проблем личностного развития.

Исследуя структуру творческого развития личности студентов колледжа (эксперимент проходил на базе Политехнического колледжа № 13 г. Москвы), мы выделили следующие наиболее значимые компоненты:

- направленность личности на осуществление самостоятельной продуктивной творческой деятельности;
- самоорганизованность;
- творческую активность;
- готовность к коллективной работе;
- адекватность самооценки.

Нами было определено, что процесс творческого развития студентов колледжа протекает более эффективно, если происходит активное подключение педагогического потенциала дополнительного художественного образования – в частности, его музыкального направления. Опора в образовании на искусство позволяет развивать у студентов творческую самостоятельность, способность к концентрации творческих усилий, независимость и аргументированность эстетических суждений, ответственность, готовность к созданию коллективного творческого продукта.

Разработанная в исследовании система педагогических ситуаций предполагает сочетание общеобразовательного направления с направлением музыкальной (вокальной) подготовки. Таким образом, формы занятий, на которых используются данные педагогические ситуации, могут быть различны: исследование, обсуждение интерпретаций музыкальных произведений, репетиция и др.

На таких занятиях используются задания, направленные на то, чтобы обеспечить переход от формально-логических действий к творческим. Такие задания развивают у студентов подвижность и гибкость мышления, стимулируют процессы мыслительной и эмоциональной активности; учат более гибко подходить к проблемам, не механически заучивать материал, а мыслить самостоятельно, не боясь оспаривать чужое мнение, но делать это аргументированно, находя собственные подходы, самостоятельно осваивать знания.

Кроме того, система педагогических ситуаций, разработанная в исследовании, предполагает диалогическое взаимодействие преподавателя и студентов в процессе творчества, включая такие направления педагогической работы, как наблюдение над личностными изменениями студентов в процессе восприятия учебной информации и художественного (прежде всего – музыкального) произведения, обсуждение со студентами прочувствованных ими эмоций, развитие культуры личности студентов, их эстетического опыта на основе раскрытия сущности музыкального искусства, его истории, особенностей создания музыкального образа и др.

Ведущей задачей педагога становится в этом случае раскрытие для студентов значимости обретения собственной позиции в результате размышлений, обогащения знаний об искусстве, жизни великих композиторов, певцов, исполнителей, в процессе самостоятельной творческой деятельности, формулировки собственных суждений о предназначении искусства, его преобразующем воздействии, через определение своих эмоций в отношении к тому или иному произведению, четкому пониманию истинного и фальшивого, вечного и преходящего, высокого и шаблонного.

Данные педагогические ситуации направлены на достижение нескольких целей:

- организация обстановки для преодоления инерции и пассивности [Баренбойм Л. А., с. 38];
- активизация стремления не к формальному накоплению знаний, умений и навыков, но к использованию их как средства для открытия действий, ведущих к получению высоких творческих результатов;
- психологическая установка на достижение задуманной цели в совместном поиске одного из возможного решения художественной задачи [Савшинский С.И. , с. 3–8].

Многие ситуации направлены на активизацию мыслительной деятельности студентов, их творческого воображения. Этот процесс проходит эффективно в педагогических ситуациях порождения ассоциаций, когда представления легче переходят в понятия. Мы согласны с позициями Б. П. Юсова в том, что именно художественный образ как форма познания позволяет объединить эстетические и научные знания, а из системы образов последовательно складывается целостная картина мира во всем многообразии и взаимосвязях [Юсов Б. П., 2004, с. 112–119].

Рассмотрим более обстоятельно несколько примеров педагогических ситуаций, разработанных в исследовании творческого развития студентов колледжа.

Ситуации педагогической поддержки творческого проявления студентов. Данные ситуации особенно значимы на начальном этапе педагогической работы. В этот момент студенты очень часто эмоционально зажаты, закрыты для общения. Многие переживают проблемы с социальной адаптацией в новой для них группе. В это случае акцент делается на коллективное создание творческого продукта (ансамблевое/хоровое исполнение произведения, создание музыкально-драматической постановки, монтажа, так называемого «художественного события» и т. д.).

Как отмечают специалисты: «Главная черта ансамблевого пения – его коллективный характер. Умение подчинить свою индивидуальность художественным, вокально-техническим требованиям – основное правило настоящего ансамбля. Именно такой ансамбль подразумевает единство многих составляющих его элементов, то есть ансамбль интонационный, ритмический, динамический, тембровый, дикционный, агогический» [Шувалова Н. В., с. 58].

При подготовке выступлений вокальных ансамблей очень важно, чтобы все участники получили равную педагогическую поддержку, оценку своих действий, были мотивированы на активное и равноправное участие в исполнении произведения. С этой целью педагог акцентирует внимание на личностных особенностях каждого участника, его особой роли в ансамбле, необходимости и ценности его личностного вклада в исполнение.

Исследование показывает, что в данном случае растет ответственность участников коллектива, и это качество в дальнейшем становится личностно осознанным, включается в структуру развития личности. Безусловно, педагогическая поддержка должна быть дифференцирована, учитывать не только возрастные психологические особенности, но и особенности характера каждого из студентов.

Например, студенты, для которых характерны эпатаж, развязность, стремление к внешнему самоутверждению не должны получать поддержки своего демонстративного

поведения. В этом случае внимание необходимо обращать на переключение мотива на самоутверждение к мотиву на продуктивную творческую деятельность и более цельное самораскрытие в ней.

Самоутверждение рассматривается исследователями как стремление человека к самоосуществлению, когда личность получает признание со стороны. Такое самоутверждение личности называется «внешним», поскольку оно обращено на внешнее социальное окружение. Самоутверждение понимается и как стремление человека стать замеченным.

Для студентов, которые стремятся в процессе исполнения подчеркнуть собственную уникальность, данные ситуации акцентируют внимание на значимость труда в достижении высоких творческих результатов. В этом случае студенты должны развивать в себе готовность систематической работе, в которой много рутинного, однообразного, но необходимого для достижения коллективного результата высокого уровня.

В ходе бесед педагог транслирует студентам установку на то, что если человек осознано и глубоко верит в свое индивидуально неповторимое предназначение и видит в нем высший смысл своей жизни, он способен прожить ее ярко и неповторимо, цельно и полно раскрыться, проявить все свои таланты. Но это возможно в том случае, если личность осознает себя частью человеческого сообщества и способен к взаимодействию с другими людьми.

Ситуации творческого развития на основе систематического овладения профессионально и личностно значимыми знаниями, навыками, умениями в области искусства. Высокий уровень творческого развития достигается, если человек обладает знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему наиболее полно реализовать свои способности в творческой деятельности. Поэтому для студентов раскрывается специфика процесса подготовки к тому или иному событию (выступлению на конкурсе, на фестивале, контрольной работе, защите курсовой и др.).

Переакцентирование внимания студентов на процесс подготовки к достижению результатов – сложная работа, требующая значительных психолого-педагогических знаний и опыта. Вследствие возрастных особенностей, студенты стремятся к тому, чтобы достичь результата быстро и наименее затратно. В то же время именно мотивация на долгую кропотливую работу позволяет в дальнейшем проявлять высокую профессиональную устойчивость и достигать значительных результатов в избранной деятельности.

Позиция педагога должна быть гибкой: следует чередовать задания на повторение и задания на импровизацию, делать неожиданные паузы, отступления в монологической объяснительной речи (лекция), устраивать игровые ситуации и др.

Эффективным является и подключение к процессу творческого развития опыта тех людей, которые достигли высоких творческих результатов. Это могут быть беседы с приглашенными на занятия музыкантами, музейные экскурсии, проектные задания, посвященные судьбам выдающихся людей и др.

Ситуации организации взаимной групповой оценки исполнения. Эти ситуации очень важны для развития эстетического вкуса студентов, их способности к эстетической оценке.

В данном случае организуются группы участников, выбираются ведущие. Получив одинаковые задания (например, сравнение различных исполнений), каждая группа выполняет их отдельно друг от друга. После выполнения задания результаты решения (доклады групп) выносятся на общее обсуждение.

На общем обсуждении проводится сравнительный анализ сделанных сообщений, и дается групповая оценка, обсуждаются типичные ошибки, совершаемые студентами в эстетической оценке исполнения или произведения.

В целом после апробации выявленных педагогических ситуаций нами было выявлено, что у студентов значительно повысился уровень творческого развития, система их ценностных ориентаций стала более устойчивой и осознанной, проявились и закрепились положительные эмоциональные отношения учащихся к различным видам творческой деятельности в области музыкального искусства, расширился их личный опыт в самопознании и познании других людей, появился мотив на самораскрытие в творческой коллективной деятельности, сформировалась способность к эстетической оценке произведений музыкального искусства, прежде всего – массового, что означает появление у студентов резистентности против пошлой, вульгарной, низкопробной музыкальной продукции.

Студенты стали осознавать реальную сложность проблемы творческого развития и более ответственно относиться к своему жизненному пути: понимать, что его следует выстраивать, ставя перед собой высокие творческие цели, и идти к ним в процессе кропотливой, активной, системной работы.

Литература

1. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию.- Л. М.: Советский композитор, 1973.
2. Беккерман П.Б. Интеграционные аспекты реализации дополнительного образования в сфере искусства в системе профессионально-технического образования// Сб. научных

- статей «Интеграция – основа продуктивных моделей современного гуманитарно-художественного образования. – М.: Спутник+, ИХО РАО, 2010.
3. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологии // Вопросы философии, 1981, № 12.
 4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М.: Изд-во УРАО, 1998.
 5. Савшинский С.И. Детская фортепианная педагогика //Вопросы фортепианной педагогики. М.: Музыка, 1976. Вып.4.
 6. Слободчиков В.И. Психологические основы личностно ориентированного образования // Мир образования, 2001, № 1.
 7. Стукалова О.В. Детская школа искусств и полихудожественный подход к творческому образованию молодежи// Детские школы искусств и благосостояние нации: инновации, проблемы и решения/ Сб. трудов Восьмой общероссийской конференции. – М., 6-8 июня 2008 г. – М.: Национальная ассоциация учреждений и учебных заведений, 2009.
 8. Хайкин В.Л. Активность как феномен культуры// Мир психологии, 2000, № 3.
 9. Хрестоматия по педагогической психологии. - М.: Международная педагогическая академия, 1995.
 10. Шувалова Н. В. О совершенствовании исполнительского мастерства в процессе работы над вокальными ансамблями// В сб. Проблемы подготовки студентов в системе среднего профессионально-художественного образования. – М.: Департамент образования г. Москвы, ИХО РАО, ГОУ СПО Колледж музыкально-театрального искусства № 61, 2008.
 11. Юсов Б. П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – М.: Компания Спутник+, 2004.
 12. Fraas John W. Basic concepts in educational research. - Lanham: Lanham university press, 1983.