

педагогика искусства

Бросова Карина Николаевна,

аспирант Учреждения Российской академии образования

«Институт художественного образования»,

директор Информационного центра

Воронежского института высоких технологий

kbrosova@vivot.ru

Педагогические условия формирования нравственно-эстетических идеалов старшекласников на уроках мировой художественной культуры

Устойчивое формирование нравственно-эстетических идеалов происходит продуктивно и целенаправленно в особой образовательной среде занятий, которая активно влияет на воспитание личности, сознательно осваивающей основы культуры и в результате способной к социализации и культуротворчеству в условиях современного общества.

Выдающиеся теоретики полагали, что окружающую среду ребенок воспринимает как единое целое, в центре которого находится он сам. Так, Л.С. Выготский называл среду «истинным рычагом воспитательного процесса». В 1980-е годы в педагогику было введено понятие «средовой подход», под которым понималась совокупность принципов и способов использования воспитательных возможностей среды в личностном развитии.

Обоснование средового подхода было дано в исследованиях А.Т. Куракина, Х.Й. Лийметса, Ю.С. Мануйлова, Л.И. Новиковой, Т.В. Селивановой, Е.Н. Степанова и других.

По мнению Ю.С. Мануйлова, среда и образ жизни должны очеловечивать человеческую природу, обучать детей науке самосовершенствования; пробуждать желание сосредоточиться на волевых аспектах самоисследования, саморазвития, самообразования, самовоспитания; совершенствовать свою физическую природу, личностные качества, умственные, художественные и коммуникативные способности.

Концепция образовательной среды получила дальнейшее развитие в трудах Л.И. Мещеряковой, Д.А. Пряхина, Т.А. Шабалиной. С их точки зрения, образовательная среда – это среда, в которой осуществляется трансляция преемственности культуры и, прежде всего национальной, содержательное наполнение которой может отражать

достижения региональной, российской, а также в целом и мировой культуры, содержащей в себе не только прошлый опыт, но и его переосмысление.

Согласно теории В. Г. Бочаровой, система «среда-личность» – это двуединый процесс, включающий не только совершенствование окружающей микросреды как необходимого условия становления и успешного развития личности, взаимодействующей со средой [Бочарова В.Г. Развитие образования в области социальной работы в России в контексте международного опыта. – М., 1998].

Осуществление этих задач предполагает полноценное включение в воспитательно-образовательный процесс тех средств и возможностей, которыми располагает общество в целях формирования личности, адекватной его требованиям и в определенной мере отражающей его развитие.

Аспект «эстетической среды» раскрыт в работах ученых Института художественного образования – Л.П. Печко, О.В. Стукаловой, Е.Ф. Командышко и др.

Л.П. Печко дает следующее определение этому понятию: эстетическая среда – это «...пространственно-временное, содержательно-культурное, педагогически функционирующее поле, которое обладает определенным внешним, предметно-материальным и конструкционным обликом, имеющим эстетические характеристики, а также обладающие эстетической атмосферой» [Печко Л.П. Основные характеристики эстетико-педагогической среды школы, урока, класса// Сб.статей Эстетическая среда и развитие культуры личности. 2 выпуск. – М.-Луганск: ИХО РАО; Институт культуры им. Т. Шевченко, 2000. – С. 15].

Такая среда стимулирует поиск собственных нравственно-эстетических идеалов, а не только принятие готовых решений и нравственных установок.

Формирование нравственно-эстетических идеалов на уроках МХК проходит в несколько этапов (этап зарождения мотивов, апробации самостоятельных проектов, закрепления знаний и выработки основных представлений о собственных нравственно-эстетических идеалах, рефлексивный), которые включают разработанные автором педагогические ситуации. Таким образом, эстетическая среда выстраивается на их создании в ходе занятия и во внеурочной деятельности.

В частности, были разработаны следующие педагогические ситуации:

- стимулирования активности старшеклассников в процессе самопознания;
- рефлексии личностных и творческих проявлений;
- выработки собственных творческих стратегий создания проекта;
- освоения собственной нравственно-эстетической позиции;
- самостоятельной интерпретации материала в ходе дискуссий.

Отметим, что трансляция нравственно-эстетических ценностей воспринимается адекватно только от такого учителя, который отличается принципиальностью, глубоким знанием предмета, умением возбудить к нему интерес, справедливостью в оценках, ответственностью в поступках, соответствием моральным правилам в собственном укладе жизни и профессиональных проявлениях.

Проведенная в старших классах ряда школ г. Воронежа анкета (150 опрошенных) показала, что старшеклассники довольно критично относятся к педагогам, отмечают лицемерие и двоедушие в их поведении, нетерпимость к критике и неумение организовать конструктивную дискуссию. Среди качеств, наиболее неприемлемых у педагогов, старшеклассники назвали «грубость», «корысть», «высокомерие», «непрофессионализм». Плохое знание предмета является одним из наиболее неприятных качеств учителя, об этом заявили более 70% старшеклассников.

О хорошем контакте с учителем МХК заявили лишь 20% опрошенных.

Таким образом, перед педагогом, работающим со старшеклассниками, стоят очень сложные задачи, решение которых требует постоянного повышения уровня профессионального мастерства, усилий по совершенствованию личной и профессиональной культуры, обретению навыков организатора дискуссий, компетентного в области коммуникации специалиста.

Другим важнейшим условием эффективности процесса формирования нравственно-эстетических идеалов является поддержка самостоятельной художественно-творческой и исследовательской деятельности старшеклассников. Причем данная деятельность должна быть направлена на глубокое освоение нравственно-эстетической составляющей содержания учебного предмета «Мировая художественная культура».

В ходе этого процесса учащиеся раскрывают для себя основные позиции, необходимые для обретения устойчивой системы ценностей, вершиной которой являются нравственно-эстетические идеалы.

Среди таких позиций:

- стремление к более глубокому пониманию собственного предназначения и смысла своей жизни;
- осознание наиболее ярких индивидуальных способностей, интересов, жизненных предпочтений;
- развитие способности к дружественному взаимодействию с другими людьми;
- овладение знаниями, умениями и навыками, позволяющими ему наиболее полно сформировать систему ценностей, частью которой являются нравственно-эстетические идеалы;

- развитие способности к целенаправленным и эффективным волевым усилиям, необходимым для самосовершенствования и полноценной самореализации на всех этапах жизненного пути.

Опыт показывает, что старшеклассники, активно участвующие в творческой исследовательской деятельности более глубоко раскрываются на занятиях: они готовы давать осознанное взвешенное эстетическое суждение, оценивать точку зрения другого участника коммуникативного процесса.

В организационном плане нарастающее усложнение выражается в том, что на первых занятиях учащиеся выполняют задания под руководством педагога, что не требует активного творческого взаимодействия между ними. На последующих занятиях участники начинают более активно проявлять себя в творческой исследовательской деятельности, коллективно обсуждать результаты индивидуальной и групповой оценки сделанных заданий и т.п., что требует от группы налаженной и организованной работы, а от каждого участника – творческой активности, инициативы, наличия самостоятельной точки зрения, умения убедить в избранных творческих стратегиях и др.

Содержание творческих заданий выстроено на основе преобразования нравственной проблемы в эмоциональное отношение учащихся.

Эмоциональное насыщение, развитие «чувственного» восприятия мира художественных произведений – всё это важные направления в приобщении старшеклассников к мировой художественной культуре. Согласно идеям П.М. Якобсона, эмоциональные процессы представляют собой «отражение в мозгу человека его реальных отношений, то есть отношений субъекта потребности к значимым для него объектам» [Якобсон П.М. Изучение чувств у детей и подростков. – М.: АПН СССР, 1961. – С. 361].

Кроме того, эмоции, отражая реакции субъекта на окружающую действительность, выполняют оценочную функцию в познании: «В процессе познания субъект, с одной стороны, отражает предметы и явления такими, каковы они есть в естественных отношениях и связях, с другой стороны, он оценивает эти явления с точки зрения своих потребностей и установок» [Батурина Г.И. Эмоции и чувства как специфическая форма отражения действительности. – В кн. Диалектика познания и сознания. Учёные записки Ивановского пед. ин-та. – Иваново: Изд-во пед. ин-та, 1973. – С. 109].

В процессе формирования нравственно-эстетических идеалов старшеклассников важно учитывать и тот факт, что развитие эмоций определяют уровень эмпатии - способности понимать и ценить чувства других людей, делить свои переживания с близкими, сопереживать героям произведений искусства.

Таким образом, выполняя задание, учащиеся проявляют себя следующим образом: адекватно выражая переживание, вырабатывают собственную позицию, порождают лично значимые смыслы в ситуации выбора именно того смысла, который представляет для них ценность.

Посредством сопереживания старшеклассники ищут в искусстве соответствие себе, своему опыту, своим волнениям. Когда такое соответствие находится, то сопереживание и герою, и автору сливается с отстраненным сопереживанием самому себе. Такое сопереживание, полученное сквозь призму художественного образа, дает значительный эмоциональный эффект.

Приведем примеры из работ старшеклассников, отражающих ощущения от произведения искусства после выполнения специальных творческих заданий, включающих частичные драматизации, углубленное восприятие истории создания произведения, погружение в эпоху и др.

О портрете Льва Николаевича Толстого работы И.Н. Крамского: «Смотреть в глаза Толстого даже немного страшно... Кажется, что он может прочесть твои мысли. Почему-то становится неловко от того, что в этих мыслях много мелкого и незначительного. Взгляд писателя просто пронизывает тебя. Я думаю, что когда говоришь о мудрости, можно привести пример этот портрет» (Даша С.);

О портрете П.А. Стрепетовой работы И. Е. Репина: «Мне почему-то очень грустно смотреть на портрет великой русской актрисы. Ведь она была популярна, играла выдающиеся роли. Но мне кажется, художник изобразил даже не ее, а трагическую страдающую душу. Я знаю, что Стрепетова сыграла много судеб русских женщин, раскрыла, насколько бесправна и обездоленна их жизнь» (Полина Ц.);

О симфонической увертюре «Эгмонт» Л. Бетховена: «Это музыка угрюмая, тяжелая, в ней много властных жестких интонаций, придающих даже зловещий оттенок. В то же время в ней много и грусти, даже тоски, скорби, как будто оркестр вздыхает. Много в этой музыке мне напомнило море: клокочущее, яростное, а потом, когда волна разбивается о камни, затихающее, грустное» (Катя К.).

В этих высказываниях много точных наблюдений, сравнений, анализа личных переживаний. Такое глубокое проникновение в произведение искусства позволяет в дальнейшем обращаться к накопленным мыслям и чувствам – тому пласту личности, который является базисом эстетического опыта, который складывается, как показывают исследования в этой области, как совокупность эстетического отражения, выражения, обобщения, открытия, формотворчества, восприятия.

Принципиально важным педагогическим условием формирования нравственно-эстетических идеалов является и реализация положения о раскрепощении учащихся, снятия у них психологического напряжения перед ответом, развитие самостоятельности и смелости в обосновании эстетического суждения. Для решения поставленных проблем апробирована система специальных заданий:

- исследовательского характера, которые связаны с процессом освоения знаний о мировой художественной культуре, о роли нравственно-эстетических идеалов, их движения, различных эстетических концепциях и др.; нахождением своих вариантов интерпретации произведений, сопоставлением различных точек зрения на них; поиском своего самостоятельного аргументированного эстетического суждения; выделением индивидуального стиля автора и стиля эпохи и т. д.;

- связанных с самостоятельным творчеством старшеклассников, с импровизациями в различных видах искусства – драматизациями, цветовыми композициями, музыкальными сочинениями и др. Здесь предполагается создание самостоятельных произведений на основе заданных параметров; осмысление и создание своих сюжетов; нахождение закономерностей в искусстве; выражение в символе того или иного явления и т. д. В старшем возрасте особенно важны самостоятельные творческие проекты и их обоснование; изучение исторических закономерностей; формирование умения выразить и осмыслить свое представление о явлении, происходящем в современности, истории и т. д.

Безусловно, только реализация системы заданий не может полностью обеспечить эффективность процесса формирования нравственно-эстетических идеалов старшеклассников. Эта система является частью общего направления по реализации учебных программ, методик, технологий, направленных на формирование нравственно-эстетических идеалов учащихся на занятиях мировой художественной культурой. Так сформулировано данное педагогическое условие.

Анализ экспериментальной работы показал, что еще одним эффективным педагогическим условием формирования нравственно-эстетических идеалов является использование на занятиях педагогического механизма «оценка-выбор», что включает значительное обогащение знаний, впечатлений, эстетического и культурного опыта старшеклассников, что позволяет им сформулировать обдуманное эстетическое суждение.

Это приводит к осознанию собственной нравственно-эстетической позиции, она позволяет создать личностную установку на определенный идеал. Значимость развития способности выразить собственное эстетическое суждение была глубоко объяснена И. Кантом в книге «Критика способности к суждению». В своей книге философ подчеркивает наличие субъективности в суждении, но при этом он стремится показать,

что в этой субъективности содержится эстетическая общезначимость, т.е. в эстетическом суждении сохраняется дистанция по отношению к предмету.

Это философское положение определяет педагогический потенциал развития способности к суждению и его взаимосвязь с формированием системы ценностей у современных старшеклассников.

По замечанию известного эстетика Я. Мукаржовского, «хотя эстетическая ценность постоянно колеблется, художественное творчество всегда сохраняет характер упрямых поисков совершенства. Без этой черты развитие искусства было бы потоком без определенного направления и смысла» [Мукаржовский Ян. Исследования по эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. – С. 171–186]. Таким образом, обретение устойчивых эстетических суждений позволяет более свободно ориентироваться в мире понятий искусства, различать подлинное и фальшивое, развитие от отрицания и т.д.

Кроме того, использование на занятиях педагогического механизма «оценка-выбор» способствует активизации процесса самопознания старшеклассников. С позиций психологии, самопознание является как внутриспсихическим, так и межличностным процессом. Это означает, что в процессе самопознания человек изучает не только самого себя, свои возможности, но и достоинства и недостатки в деятельности других. Все это еще раз акцентирует внимания педагога на организации учебного диалога.

В результате обобщения собственного педагогического опыта и теоретических разработок учебно-воспитательного процесса в старших классах был сделан вывод еще об одном эффективном педагогическом условии формирования нравственно-эстетических идеалов у учащихся этого возраста. Таким условием является создание педагогического сообщества учителей, педагогов дополнительного образования, родителей.

Это включает:

- изменение педагогического сознания на основе обращения к идеям педагогической поддержки, рефлексии, личной ответственности, гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса;
- выработку единой стратегии духовно-нравственного и эстетического воспитания в образовательной среде школы;
- систематическое проведение независимого педагогического мониторинга результатов ее реализации.

Очевидно, что культура среды, в которой ежедневно оказывается учащийся, и культура личности являются тесно взаимосвязанными феноменами как в духовной и деятельно-практической сферах жизнедеятельности социума и принадлежащих к нему людей, так и в процессе творческого развития личности.

В процессе формирования нравственно-эстетических идеалов влияние среды оказывает на общеобразовательный, духовный, мировоззренческий и социальный уровень развития личности, формируя поведенческую линию по отношению к окружающему миру.

Этот процесс сложный, так как он связан с наличием проблемных ситуаций, требующих разрешения посредством активного изменения условий, в которых задана та или иная задача. Важно, чтобы выбор, сделанный старшеклассником был выбором ценностным, а не отрицающим эти ценности.

Психологические исследования доказывают, что на процесс самопознания и личностного становления старшеклассников большое влияние оказывают значимые взрослые, которые «выступают как субъекты определенной деятельности (интеллектуальные, волевые качества, характеристики отношения к труду).

Данные качества обладают для личности в ранней юности особой значимостью в связи с решением проблемы жизненного самоопределения и вступлением в самостоятельную жизнь. С этим мы связываем повышенную сензитивность старшеклассников к проявлению этих качеств у значимых взрослых из круга ближайшего общения. Приписывание взрослым этих качеств объясняет их высокую референтность в деловом общении» [Комарова Т.К. Педагогические особенности самопознания старшеклассников. Автореферат канд. псих. наук. – М., 1987].

Таким образом, сообщество значимых для старшеклассников взрослых является той культурной средой, в которой учащиеся обретают эталонные представления, становящиеся одним из фундаментов системы нравственно-эстетических идеалов.

Особое внимание в ходе эксперимента оказывалось работе с родителями, которая затрагивала вопросы семейного микроклимата, отношения родителей к ребенку, особенностей эстетических и нравственных ценностей, которые принимают сами родители, их системы идеалов. Эта работа проходила в форме индивидуальных бесед, консультаций, тематических лекций.

В процессе работы с родительским сообществом были сформулированы рекомендации по формированию нравственно-эстетических идеалов старшеклассников, по проблемам освоения мировой художественной культуры, оказана педагогическая помощь в осознании индивидуальных особенностей старшеклассников, их характера, темперамента, раскрыты идеи безусловного и безоценочного принятия личности, оказания ему поддержки в преодолении жизненных трудностей; стимулирования удовлетворения его эстетических потребностей и интересов; сотрудничества с педагогическим коллективом в сфере определения воспитательных приоритетов в семье и т. д.

Как показывают результаты опытно-экспериментальной работы, реализация этого педагогического условия оказала эффективное влияние на процесс формирования нравственно-эстетических идеалов старшеклассников, их согласования с эталонными представлениями о значимых взрослых. Все это подтверждают и срезы психологических исследований, проведенных в рамках эксперимента.

В целом, можно заключить, что среди целого ряда педагогических условий, позволяющих эффективно осуществлять процесс формирования нравственно-эстетических идеалов старшеклассников на занятиях по МХК, можно особенно выделить, такие, как

- активно воздействующая на старшеклассников гуманистическая среда воспитания;
- самостоятельная художественно-творческая деятельность учащихся по освоению нравственно-эстетической составляющей содержания учебного предмета «Мировая художественная культура»;
- реализация учебных программ, методик, технологий, системы педагогических ситуаций и творческих заданий, направленных на формирование нравственно-эстетических идеалов учащихся на занятиях мировой художественной культурой;
- опора на занятиях на педагогический механизм «оценка-выбор»;
- создание педагогического сообщества учителей, педагогов дополнительного образования, родителей.

Литература

1. Батурина Г.И. Эмоции и чувства как специфическая форма отражения действительности. В кн. Диалектика познания и сознания. Учёные записки Ивановского пед. ин-та. Иваново: Изд-во пед. ин-та, 1973.
2. Бочарова В.Г. Развитие образования в области социальной работы в России в контексте международного опыта. М., 1998.
3. Комарова Т.К. Педагогические особенности самопознания старшеклассников. Автореферат канд. псих. наук. М., 1987.
4. Мукаржовский Ян. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994.
5. Печко Л.П. Основные характеристики эстетико-педагогической среды школы, урока, класса// Сб.статей Эстетическая среда и развитие культуры личности. 2 выпуск. М.-Луганск: ИХО РАО; Институт культуры им. Т. Шевченко, 2000.
6. Стукалова О.В. Обогащение эстетического опыта творческого читателя-старшеклассника по экспериментальной модели в условиях современной школы// В сб. Мировая художественная культура в школе. Ежегодник №3. М., 2004.
7. Якобсон П.М. Изучение чувств у детей и подростков. М.: АПН СССР, 1961.