

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№2 2009 год

теория и методика профессионального образования

Командышко Елена Филипповна, кандидат педагогических наук, доцент, ст.научный.сотрудник
Учреждения Российской Академии образования "Институт художественного образования".

Развитие культурно-творческой инициативы студентов вуза в условиях освоения арт-менеджмента

Проблеме развития личности посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов самых различных направлений науки и практики, анализ которых дает нам возможность охарактеризовать психолого-педагогические основы развития культурно-творческой инициативы студентов вуза в юношеском возрасте.

В нашем исследовании развитие культурно-творческой инициативы учащейся молодежи мы рассматриваем в контексте культуры, как проблему развития культурной творческой личности. Инициатива (франц. initiative, от лат. initium – начало), внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии, - представляет собой разновидность общественной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом или группой [10, с.175]. Она выражается в добровольной деятельности (на благо общества, в личных интересах), в творческом отношении к труду и сложившимся способам поведения (обычаям, нравам, традициям).

В.И. Даль еще в XIX веке инициативу связывает с деятельностью человека, определяя ее как «начинание», «починание», «зачинание» [4,с.44], а понятие «инициативность» в «Словаре русского языка» трактуется как предприимчивый, способный к активным действиям.

Инициатива является предметом изучения разных наук. В философии инициатива понимается как самостоятельное, «из собственных побуждений предпринимаемое субъектом умственное или практическое действие с целью эффективного решения сравнительно новым способом актуальной общественно значимой задачи» (Пригожин А.И.) [9, с.11].

Социальная инициатива анализируется и в педагогической деятельности. С точки зрения исследователей, смысл любой инициативы прежде всего в том, что человек, руководствующийся ею, движим не инструкциями, а внутренними целями и ценностями. Поэтому любая инициатива выходит за рамки выполнения служебных обязанностей и направлена на изменение сложившейся производственной структуры. Не случайно инициатива личности соотносится с ее познавательными действиями, которые направлены на обоснование новых идей и концепций, устранение отживших авторитетов, борьбу научных школ, ломку старых организационных исследовательских структур, нейтрализацию сопротивления консервативных сил. Тем самым в исследовательских действиях инициатива предстает как акт социального отрицания (Харин Ю.А.) (12, с. 20).

Инициатива, как правило, связана с прогрессивной ориентацией деятельности личности. Она требует от индивида глубокого осмысления закономерностей общественного развития, выявления ростков нового, передового, постоянного совершенствования своих знаний, умений, способностей. Без творческой инициативы личности трудно представить себе развивающуюся систему обучения. Через творческую инициативу людей осуществляется влияние общественных потребностей, целей, знаний на содержание обучения (Степашов Н.С.) (11, с. 54).

Для любой социальной группы, как и общества в целом, одинаково опасными могут быть и невосприимчивость к благой (полезной) инициативе, и неспособность нейтрализовать вредную (асоциальную) инициативу. Новаторское содержание инициативы часто оказывается неожиданным для общественного мнения, поэтому даже самая благонамеренная инициатива обычно сопряжена с риском для личности, выступившей с инициативой.

Таким образом, инициатива, во-первых, вызывает в ответ более или менее выраженное сопротивление (от дружеского и заинтересованного высказывания несколько иного взгляда на предложенную тему до энергичного, высказываемого во весь голос категорического возражения) и если, во-вторых, у проявившего инициативу возникает желание преодолеть это ответное сопротивление, - то общение начнет осуществляться. Тогда профессионал сможет уловить в нем более или менее ярко выраженную борьбу, в ходе которой проступают самые разные черты

внутреннего мира общающихся (Ершов П.М.) (5, с. 77).

Известно, что действия конкретного субъекта могут приводить как к созиданию и пополнению культуры, так и к ее разрушениям.

Исходное положение нашей концепции состоит в понимании того, что для культурного обустройства жизни современного общества необходима продуктивная деятельность людей, обладающих созидательным качеством культурно-творческой инициативности.

Культурно-творческая инициативность рассматривается нами как интегрированное качество личности, ядром которого являются субъективные свойства, определяющие меру ее свободы, гуманности, духовности, мотивацию к активным самостоятельным действиям и их переносу на другие сферы жизни (Командышко Е.Ф.) [7, с.14].

Мы считаем, что в новых социальных условиях XXI века актуализируется развитие культурно-творческой инициативности, основными критериями которого для студента являются:

1. Критерий свободной личности как ее культурного качества. Показатели: высокий уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самодисциплина, независимость суждений, непоколебимая твердость характера, умение принимать решения и нести ответственность за свои поступки, осуществлять свободный выбор содержания своей жизнедеятельности, линии поведения и т.д.

2. Критерий гуманности как культурного качества личности. Показатели: понимание ценности и неповторимости каждого человека, стремление к согласию, любовь ко всему живому, сочетаемая с милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, готовностью оказать помощь и т.д.

3. Критерий духовности как культурного качества личности. Показатели: развитие духовных потребностей в понимании и самопознании, рефлексии, красоте, творчестве, общении (с родными, друзьями, природой), развитие творческой индивидуальности и т.д.

4. Критерий творческой личности. Показатели: внутренняя мотивация, готовность к преодолению препятствий, готовность трудиться инициативно, проявлять упорство; интеллектуальная активность, выражающаяся в постановке и решении проблем; возможность достижения оригинальных решений и т.д.

Названные критерии можно представить в виде концентрических слоев, в центре которых находится ядро биологически обусловленных качеств, а оболочку образует «направленность» — социальная сущность человека.

Давно известно, что юность — уникальный период вхождения человека в мир культуры. Эта субъективная и объективная ценность и значимость юности делают особенно важным успешное решение задач развития, которые ставятся перед человеком в ранней юности.

Исследователями называются различные задачи развития личности в период юности, основной из которых является готовность к жизненному самоопределению, то есть целостное, многогранное развитие молодого поколения, подготовленного к жестким требованиям современной действительности — миру знаний, ценностей научно-технического прогресса, высокого профессионализма, интеллектуально-творческой конкуренции.

Профессиональная компетентность, социальная мобильность, восприимчивость к инновации, инициативность — качества, востребованные современным обществом. Поэтому, в подготовке студентов вуза акцент должен ставиться на формировании и воспитании в нем профессиональных и личностных качеств адекватных требованиям времени. Его установки, принципы, умения и навыки должны демонстрировать творческий подход к решению профессиональных задач.

Следовательно, речь идет о выборе и обосновании специфики обучения, которая бы в достаточном объеме отражала объективные процессы настоящего этапа развития художественно-творческого потенциала студентов, раскрывала возможности изучаемого учебного материала к развитию творческой и инициативной личности.

Предварительный анализ показал, что решающая роль в развитии личности принадлежит готовности к внедрению интегративных форм обучения и использованию современных технологий в профессиональной деятельности. Не случайно, такая дисциплина как «Арт-менеджмент» приобретает в высших учебных заведениях характер профилирующей в процессе подготовки самых разнообразных специальностей социальной сферы.

Следует отметить, что специфика арт-менеджмента основана на двух сторонах деятельности: эстетической и организационной. С одной стороны, — это процесс управления производством продукта рынка культурных услуг, включающий все структурные элементы управления (планирование, организацию, мотивацию, контроль), характерных для классического менеджмента, с другой стороны — это особый вид управленческой деятельности в сфере искусства, который включает процесс создания и распространения художественного продукта, где важным в действиях субъекта является проявление инициативы.

Каковы же отличительные особенности этого специфически человеческого способа деятельности и ее результатов?

Следует отметить, что идеи ученого-философа А.И. Бурова, представленные в книге «Эстетика: проблемы и споры» (М., 1975) в контексте современности и сегодня также сохраняют свое

актуальное значение в исследовании проблем эстетического развития личности. Эстетическое воспитание ученый рассматривал как процесс воздействия на все уровни духовной жизни личности: нравственные, социальные, мировоззренческие. При рассмотрении А.И. Буровым теоретических основ эстетического воспитания складывается основополагающая научная концепция о сущности эстетического освоения действительности и о построении эстетического воспитания как целенаправленного и организованного педагогического процесса формирования в личности эстетического отношения к действительности и эстетической деятельности. А.И. Буров определил аспект рассмотрения «конкретного процесса освоения, познания эстетического предмета». Остановившись на гносеологических и психологических основах, он выделил среди типов отношений к действительности интеллектуальные, этические, эстетические и утилитарные. При этом ученым установлены характеристика объективных оснований эстетического отношения, существование в качестве его условия эстетического предмета, что собственно требует «готовности человека к эстетическому отношению», в особенности для субъективного его проявления. А.И. Буров подчеркивал, что «творческий момент в отражении человеком эстетических объектов действительности проистекает... из природы восприятия и мышления в целом» [2, с.45].

В содержание эстетического отношения, по мысли Бурува А.И., включаются особенности объекта отношения, его субъекта, а также и сам характер их взаимосвязи, взаимодействия, реализующийся в восприятиях, оценках, переживаниях, вкусовых проявлениях, суждениях, взглядах, ассоциациях, идеальных представлениях. Таким образом, в протекании репродуктивно-творческого процесса освоения объекта и в чувственно-оценочном результате этого взаимодействия воплощается содержание эстетического отношения.

Так, повышение уровня эстетической культуры личности существенно влияет на всю структуру ее сознания, образ мышления и, следовательно, на структуру побудительных мотивов ее деятельности. Поэтому эстетическая культура личности не может рассматриваться по своей функции только как феномен эстетического характера.

Иначе говоря, эстетическая культура – это не замкнутый в себе и на себя духовный мир человека, а такой его компонент, который оказывает влияние на весь социокультурный, гражданский облик человека, на его образ жизни, на характер активности в различных сферах.

Особый интерес представляет влияние эстетической культуры на творческую активность в художественно-творческой деятельности личности, поскольку ее значение выходит далеко за пределы традиционного понимания.

Как отмечает Конииков И.А., эстетическая деятельность все масштабнее проявляется в сфере производства, в силу того, что эстетическими характеристиками могут обладать все компоненты процесса и результата этой деятельности – ее побудительные мотивы, установки, замыслы, весь ее духовный, а в известной мере и материальный, инструментарий (Конииков И.А.) [8, с.73].

Не случайно, технологию проектирования в обучении студентов вуза мы рассматриваем как один из важных методов развития культурно-творческой инициативы учащейся молодежи. Проекты культурных мероприятий, разрабатываемые студентами, в свою очередь, являются показателями способности создания идеального плана действий, позволяющего возвысить человека до уровня активизации его эмоционально-чувственной сферы.

Грамотно разработанный творческий проект помогает учащейся молодежи найти ответы на многие вопросы через призму своего собственного «Я», в котором ведущим способом познания является субъективное начало, где подтверждается правильность собственных позиций, реакций или, наоборот, появляется желание что-то в себе исправить, изменить, направить свою жизненную линию в новое русло. Этот важнейший для смысла искусства личный человеческий фон в проектной деятельности на современном этапе обретает особую значимость, так как не теряет своей актуальности в познании и нахождении пути к себе через приобщение к мировой культуре.

Профессиональная работа преподавателя со студентами вуза позволяет осуществить «разведку» начального уровня развития культурно-творческой инициативности, что проявляется в свободном выборе тематики и описании идеи художественного проекта.

В проектной художественно-творческой деятельности сама по себе ИДЕЯ играет синтезирующую роль по отношению ко всему проекту, его частям и деталям, воплощаясь в художественном замысле. В ее структуре исключительную роль играет эмоциональное отношение к миру, которое рождается не только как результат познания и оценки социальной жизни, природы и человека, а на основе обогащения художественно-эстетического опыта развивающейся личности.

В Кратком словаре по эстетике социально-эстетическая значимость художественных идей определяется глубиной постижения жизни, высотой гуманистического пафоса, степенью приближения к позициям прогрессивных сил общества, оригинальностью, эстетическим совершенством образного воплощения. Ценности эстетического восприятия мира, наряду с другими (нравственными ценностями познания, определения смысла бытия человека) влияют на способы и характер взаимодействия человека с миром, на направленность человеческой деятельности [6, с.49].

Работа над замыслом проекта в целом – процесс творческий. Он требует от студентов владения навыками анализа социокультурной ситуации, поиска адекватного варианта решения проблем, волнующих общество, неустанной работы над саморазвитием и расширением своего художественно-эстетического опыта, устоявшегося мировоззрения, ценностно-ориентационной направленности личности, профессиональных и нравственных качеств личности.

В нашем исследовании механизм развития компонентов культурно-творческой инициативы студентов вуза мы рассматриваем в динамическом эстетическом сознании личности как основы культурной творческой деятельности. Оно выступает в качестве центрального блока, охватывающего друг друга (эстетические чувства, оценки, суждения, ценности, взгляды и др.). В европейском искусстве веками культивировались понятия, направленные на структурирование целого в отдельном произведении. Понятия эти – «тема», «идея», «мысль» и др. В литературе 20 века обнаружилось несколько подходов к соотношению идеи и целостности художественного произведения. Например, А.Л. Андреев дифференцирует центральную «идею» художественного произведения и другие «мысли», кроме того, — «идею» как свернутый тезис и как развернутое воплощение во всем произведении. Он пишет: «...идея имеет две формы выражения: концентрированную, сжатую, концептуализированную (в виде тезиса, где дан лишь общий «эскиз», схема, по которой сопрягаются те или иные явления и объекты, интересующие человека) и развернутую, где это сопряжение детально проработано и обосновано» [1, с.486]. Концентрацию художественного целого и индивидуального вокруг идеи («доминанты») формулирует Л.С. Выготский. Ученый писал: «...всякий рассказ, картина, стихотворение есть, конечно, сложное целое, составленное из различных совершенно элементов, организованных в различной степени, в различной иерархии подчинения и связи; и в этом сложном целом всегда оказывается некоторый доминирующий и господствующий момент, который определяет собой построение всего остального рассказа, смысл и название каждой его части» (Выготский Л.С.) [3, с.206].

Следует отметить, что формирование идеи (замысла) в нашем эксперименте, с одной стороны, составляет основу культурного проекта, находящую отражение в постановке генеральной (конечной) цели проекта; с другой стороны, под формированием идеи понимается задуманный план действий, т.е. способы или пути достижения цели проекта.

Исходя из приведенных выше положений, мы считаем, что главным показателем, позволяющим судить о наличии интегрированного качества культурно-творческой инициативности у студентов вуза, выступает эстетическая инициатива, проявляющаяся в готовности самостоятельно выдвинуть идею проекта, описать его концепцию, при этом отчетливо определяя конечный социально-культурный продукт.

Мы также считаем, что процесс развития культурно-творческой инициативы студентов вуза наиболее эффективен в условиях освоения арт-менеджмента, так как новый учебный курс дает возможность включать разнообразные творческие ситуации насыщения образовательного пространства активными формами проектной деятельности. При этом особая роль принадлежит художественному проектированию студентов вуза как каналу приобщения молодого поколения к культурной и творческой деятельности в современном мире.

Литература:

1. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Казань, 1991.
2. Буров А.И. Эстетика: проблемы и споры. М., 1975.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965.
4. Даль В.И. Инициатива // Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 2003.
5. Ершов П.М. Мозаика инициативности // Общение на уроке или режиссура поведения учителя. М., 1998.
6. Краткий словарь по эстетике / Под ред. М.Ф.Овсянникова. М., 1983.
7. Командышко Е.Ф. Педагогические пути приобщения к общечеловеческим культурным ценностям. Москва-Луганск, 2006.
8. Коников И.А. К вопросу о сущности эстетического // Эстетическое сознание личности. М., 1994.
9. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия // Социальные проблемы инноватики. М., 1989.
10. Психолого-педагогический словарь / Под ред. П.И. Пидкасистого. Ростов н/Д., 1998.
11. Степашов Н.С. Творческая инициатива в системе обучения. М., 1990.
12. Харин Ю.А. Познавательное действие как социальная категория: Познавательные действия в современной науке. Минск, 1987.