

Е.И. Юдина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРМАТ ВЫСШЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье проанализирована сущность педагогических инноваций, рассмотрены причины их появления, выделен социокультурный характер педагогической деятельности, прослежена его связь с общим человеческим содержанием в форме эстетических ценностей, что выступает базой эстетического образования. Охарактеризованы специфика и функции эстетического образования и воспитания. В свете инноватики и модернизации высшего педагогического образования доказательно отражено объективное требование его обновления средствами применения в образовательном процессе вуза художественных практик как особой духовной деятельности субъектов творческой самореализационной активности; описан опыт их применения.

Ключевые слова: инновации, педагогическая инновационная деятельность, профессиональная подготовка педагога, эстетическое образование и воспитание, принцип единства общего психического и художественного развития личности, художественная практика.

E.I. Yudina

ARTISTIC PRACTICES AS AN INNOVATIVE FORMAT OF HIGHER PEDAGOGICAL EDUCATION

Abstract. The article analyzes the essence of pedagogical innovations, considers the reasons for their appearance, highlights the sociocultural nature of pedagogical activity, traces its connection with the general human content of experience in the form of aesthetic values, which serves as the basis of aesthetic education. The specifics and functions of aesthetic education are characterized. In the light of innovation and modernization of higher pedagogical education, the objective requirement for its renewal by means of using artistic practices in the university educational process as a special spiritual activity of subjects of creative self-realization activity is substantiated. The article describes the experience of applying these artistic practices.

Keywords: innovation, pedagogical innovative activity, teacher training, aesthetic education, the principle of unity of the general mental and artistic development of the individual, artistic practice.

Сегодняшнее бурно обновляющееся образование должно полностью соответствовать достигнутому уровню прогресса общественного развития. Так определяется и уровень общей культуры в обществе, и степень совершенства профессиональной подготовки людей, и мера их личностной, в том числе духовной, зрелости, а также повышается степень требовательности к ним.

Знаниевая парадигма в наши дни активно сменяется ценностной. Чтобы учитель мог эффективно вносить ценностные социальные усовершенствования в свою работу, периодически он должен выходить за границы стереотипических представлений. Тем самым педагогическая деятельность будет превращаться им в инновационную среду, свободную от старых штампов. Таким образом, свою профессиональную деятельность педа-

Юдина Елена Ивановна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогического образования, Российский новый университет, Москва. Сфера научных интересов: психология и педагогика высшей школы; психолого-педагогические аспекты процессов воспитания, обучения, развития личности; образование как социокультурный и ценностный феномен; саморазвитие и духовность личности; искусство, художественное творчество; арт-терапия; способности и одаренность; история педагогики, культуры и образования. Автор более 55 опубликованных научных работ. SPIN-код: 9735-4120, AuthorID: 680656.

Электронный адрес: yudina.ele@yandex.ru

гог направляет на создание новых форматов и нормативов творческой работы; здесь же появляется и объективная необходимость в создании новых технологий ее реализации.

Слово «инновация» в переводе с латыни означает процесс зарождения нового с его приходом в ту или иную сферу. В ней, в связи с этим, происходит рождение изменений. В понятии инновации ряд авторов выделяют дуальные характеристики: во-первых, само обновление совместно с его внедрением и реализацией и, во-вторых, работу по укоренению данного обновления в соответствующей деятельности¹.

Таким образом, инновационная деятельность по своему существу направлена на предъявление проблемы противоречия между тем, что уже сложилось, и тем, что только складывается как норма практики, с последующим ее разрешением. Возникает диссонансное несоответствие одного другому: уже полностью устоявшееся, традиционное, общепринятое, противостоит новому и пока малоизвестному, нераспространенному. В этом плане инновация объективно необходима. Когда же инновационный опыт

осуществления этой деятельности становится доступным множеству субъектов, он документально фиксируется, происходит его культурное оформление и вырабатываются способы его трансляции [1].

Современное педагогическое образование осуществляется в эпоху постоянных и содержательных инноваций. Оно представляет собой процесс профессиональной подготовки будущих учителей к приобщению подрастающего поколения к миру культуры в ее прошлом, настоящем и будущем проявлениях, поскольку ориентация на передачу обучающимся главных основ социокультурного опыта всего человечества для его освоения и представляет собой сущность педагогической деятельности.

Известно, что весь социокультурный опыт выделяется как его «человеческое содержание» в форме эстетических ценностей, составляющих базу эстетического образования. Само по себе оно определено включает в себя эстетическое воспитание, и в их единстве многообразно и широко интегрируется философская, педагогическая, психологическая, социологическая мысль.

¹ Грицанов А.А. Новейший философский словарь : 2-е изд. Минск : Интерпрессервис ; Книжный дом, 2001. 1280 с. ISBN 9856656060.

Будущий педагог не может пройти мимо этих богатств; в противном случае его профессиональная подготовка не будет в должной мере осуществлена.

Как указывают исследователи, «эстетическое образование может выступать в качестве:

- процесса передачи образа человека как родового существа, знаний о его сущностных силах, ценностях и мерах;
- способа сохранения и передачи общечеловеческой информации последующим поколениям, всего социокультурного опыта человечества;
- способа создания условий для эстетического развития человека, подготовки его к творческой деятельности;
- процесса формирования эстетического сознания индивида» [2, с. 66].

Эстетическое воспитание как составная часть эстетического образования и вид общественно значимой деятельности в самом широком плане ориентировано на целенаправленное формирование эстетического отношения человека к действительности, то есть на систему его ориентации в мире эстетических и художественных ценностей, исходя из сложившихся в конкретном времени и обществе представлений об их характере [3].

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все когнитивные и духовные способности человека, стимулирует творчество, укореняет нравственное начало, уточняет интуицию и потребность в красоте. Этому способствует в первую очередь включение обучающихся в практические процессы эстетического восприятия прекрасного в природе, искусстве и окружающем, формирование эстетического вкуса, способности оценивать истинно прекрасное, отделять его от квазиэстетических ценностей.

Параллельно и взаимосвязанно идущие процессы эстетического и общего станов-

ления личности позволяют принять постулат о принципе единства художественного и общего психического развития [2]. Для его наилучшей реализации подходит применение разнообразных художественных практик.

В научной литературе нашло отражение понимание практики как деятельности, приводящей ее же к значительным изменениям по сравнению с традиционным состоянием. Потому и понятие инновационной деятельности рассматривается в связи с определенной практикой конкретных субъектов [1]. На специфику художественных практик указывает Н.Н. Суворов: «Художественные практики осуществляются в культурном пространстве, которое не ограничивается географическими рамками... Пространство культуры существует во времени – в перекличке направлений и идей, реанимируя или заимствуя наследие прошлого или используя практические наработки» [4, с. 50].

По мнению П.А. Пронина, художественные практики являются процессом создания автором определенного творческого продукта как арт-объекта и последующего его восприятия реципиентом – например, зрителем. В процессе художественных практик системно связаны четыре вида деятельности: познавательная, ценностно-ориентировочная, преобразовательная – как создание новой художественной реальности – и коммуникативная – как взаимодействие автора и реципиента [2]. Системное погружение во все эти виды деятельности создает их слияние, образующее новое качество участвовавшего в них человека. Удовлетворяя его важнейшую потребность в восприятии, искусство в «снятом виде» включает в себя все формы социальной деятельности людей, и мера его воздействия на их жизнь и их собственное развитие расширяется до безграничности [5].

Для приобщения к художественным практикам автор и реципиент должны об-

Художественные практики как инновационный формат высшего педагогического образования

ладать обилием ярко выраженных специфических способностей: развитым образным мышлением, творческим воображением, высоким уровнем художественного вкуса и эмпатии (сопереживания). Кроме того, в разных видах искусства требуются и разные специальные способности: в музыкальных практиках – музыкальный слух и чувство ритма, в изобразительном искусстве – зрительная память, в театральных практиках и кинематографе – способность к перевоплощению. Становится ясным, почему понятие «художественные практики» применялось только к видам профессиональной деятельности людей, связанных с искусствами.

По отношению к педагогической деятельности понятие реализации художественных практик никогда традиционно не применялось ввиду устоявшихся дидактических форм осуществления учителем эстетического образования в виде уроков искусства и занятий рисованием, пением, лепкой, репетиций детских театральных постановок и пр. В то же время прогрессивные отечественные теоретики художественно-эстетического воспитания как раз высказывались именно об обновленном построении занятий с детьми в плане организации их деятельности учителем по интерактивному принципу поисков и находок. Рассмотрим наиболее важные аспекты, впоследствии вошедшие в методики реализации эстетического образования в нашей стране.

Так, например, главными идеями русско-советского композитора и музыковеда Б.В. Асафьева (1884–1949) стали следующие:

- лозунг, что музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а воспитание человека, то есть музыка – средство развития новой личности в новой (послереволюционной) культуре;
- вместо уроков старого типа по обучению школьников пению молитв в дорево-

люционной школе – новое, комплексное, обогащенное содержание уроков в школе, включающее слушание музыкальных произведений, пение, движение и танец под музыку, простые композиторские пробы; во внеурочное время – занятия в самодеятельных оркестрах, хорах, ансамблях;

- экспериментирование и использование проблемных вопросов для активизации процесса слушания музыки, например, чтобы узнать мнение школьников, изменился ли характер музыки после «искусственной» смены лада, регистра, замедления (убыстрения) темпа;
- обучение слушанию музыки как практике «наблюдения» за течением музыки, исходя из ее интонационной природы;
- изменение направленности подготовки будущего школьного учителя-музыканта – от узкоспециализированной в сторону интегративной – как важнейший фактор улучшения художественно-эстетического обучения школьников. Предусматривалось обязательное и равнозначное владение умениями игры на музыкальном инструменте, дирижирования, пения; применение теории и анализа музыки в историко-культурном и стилистическом аспектах; способность осуществлять постановки театрализаций, танцев и пр., то есть подготовка к реализации синтеза искусств [6].

А.В. Бакушинский (1883–1939) вошел в отечественную культуру как ученый-искусствовед, теоретик художественно-эстетического образования, педагог, исследователь психологии творчества и психологии восприятия изобразительного искусства. Его основные философские и педагогические идеи:

- настоящее искусство есть духовная основа жизни и концентрат духовного здоровья всего общества, важная сфера проявления его созидательных сил;
- творцом является не только художник, создающий полотно, но и зритель, воспри-

нимающий его, в том числе ребенок, школьник;

- приобщение всех членов общества с раннего детства к искусству ввиду его жизнеорганизующей функции – задача важнейшей социальной значимости для реального общего духовного преобразования;
- необходимость эстетического воспитания для всех с целью формирования эстетического отношения человека к действительности; оно способствует раскрытию его природных потенциалов для творческого преобразования мира по законам красоты и достижения гармонии между всеми сторонами личности – интеллектом, волей, чувствами;
- основная цель художественного воспитания – самореализация творческой личности, проявляющей себя как индивидуально, так и общественно и создающей творческий процесс выявления образа собственного «Я» во внешнем мире;
- чрезвычайная важность развития у школьников с ранних лет художественного восприятия как текущего во времени процесса отражения произведений искусства, запечатлевших эстетические ценности природы, окружающего социума, человека [7].

Эти инновационные идеи Б.В. Асафьева, А.В. Бакушинского и других педагогов в 20–30-е годы XX века вошли как нововведения в практику столичных и городских школ, но в предвоенное время были по объективным причинам усиления политехнизации трудовой школы приостановлены и забыты на десятилетия [8].

Как видим, даже небольшой экскурс в отечественную историю развития эстетического образования дает возможность серьезного анализа проблем инноватики в области профессиональной подготовки учителя в данной сфере. В нашей стране идеи указанных ученых внедрялись в 70–80-е годы XX века в основном в разработ-

ках инновационных школьных программ по предметам искусства Д.Б. Кабалаевским и Б.М. Неменским, а также способствовали обновлению вузовской подготовки учителей музыки и изобразительного искусства. Что касается профессиональной подготовки учителей начальных классов, где очень высока потребность в синтезе искусств и широкой эстетизации образования, никаких новаций не последовало.

Чтобы создать такую инновационную возможность, необходимо обновить вузовскую профессиональную подготовку будущего учителя с учетом специфики эстетического образования младших школьников. Это требует создания синтеза необходимых лекционных занятий по теории эстетического образования с художественными практиками.

Художественные практики в качестве нового формата вузовского педагогического образования наиболее близки для понимания как занятия-практикумы, где требуются в первую очередь педагогические способности к организации различных видов художественно-эстетической деятельности. В качестве автора творческого продукта как арт-объекта выступает коллектив студенческой группы, он же является и коллективным реципиентом. Арт-объектом является план и проведение развивающего занятия по искусству, мероприятие по эстетическому воспитанию и его сценарий, концертный номер для выступления, небольшая театральная постановка и пр. Реализация указанных ранее четырех видов деятельности осуществляется групповым способом.

В нашей работе реализация художественных практик осуществлялась разными способами:

- *в форме итогового (заключительного) публичного интерактивного мероприятия как учебного занятия по учебному расписанию с приглашением студентов других курсов*

и руководства факультета. Его особенности:

- имеет вид театрализованного представления по сценарию и с репертуаром, созданными студенческой группой;
- обладает зрелищностью, призвано вызывать яркие эмоции у зрителей и слушателей;
- использует, как правило, синтез искусств;
- создает творческие аспекты образовательного процесса и эстетически мотивирующего климата на факультете;
- в ходе мероприятия студенты демонстрируют множественные художественно-практические умения, необходимые в воспитательной работе с младшими школьниками;
- *в форме обычного учебного занятия, имеющего различные цели моделирования практической профессиональной деятельности с отработкой множественных (организационных, проектных, профессиональных, художественных, творческих) умений;*
- *в форме мини-урока или воспитательного мероприятия, адресованного младшим школьникам, проводимого студентами по очереди, с последующим анализом;*
- *в форме учебного занятия по созданию общего коллективного для студенческой группы замысла и репертуара для итогового заключительного публичного мероприятия;*
- *в форме учебного занятия как репетиции перед итоговым публичным мероприятием с анализом, постановкой и творческой реализацией художественно-эстетических целей;*
- *в форме мастер-классов.*

Использование инновационных художественных практик показало себя весьма полезным как на учебных занятиях цикла предметных методик начальной школы, так и на занятиях общепедагогического цикла.

В первом случае целостно рассматривался учебный материал предметной методики по рабочей программе учебной дисциплины с использованием учебного материала всех классов начальной школы и с учетом разнообразия рекомендованных для работы учителя учебно-методических комплектов по конкретным учебным предметам. Особо оговаривались и широко использовались обращения к накопленному личностному опыту студентов, в том числе читательскому, зрительскому, слушательскому, общекультурному. Осуществлялось привлечение компетенций, сформированных на занятиях по предметам общепедагогического цикла, а также моделирование практической профессиональной деятельности по конкретному учебному предмету с использованием межпредметных связей и синтезом искусств. Например, при моделировании внеурочного мероприятия по предмету «Окружающий мир» студент использовал как виды деятельности учащихся прослушивание фонограммы с записью русской народной песни «Родина» в исполнении С.Я. Лемешева, восприятие живописных полотен «Рожь» И.И. Шишкина, «Золотая осень» И.И. Левитана с последующим их анализом, стихи А.С. Пушкина «Зимнее утро».

Таким образом производилась подготовка будущих учителей к формированию и развитию эстетического отношения младших школьников к окружающему миру.

Во втором случае занятия общепедагогического направления в тех же инновационных формах были нацелены на получение студентами опыта создания проблемных ситуаций, организации педагогического сотрудничества, применения личностно-ориентированного подхода к учащимся начальной школы. Например, для подготовки младших школьников к восприятию живописи будущие педагоги составляли проблемные вопросы: какого цвета на кар-

тине больше всего? Зачем это понадобилось автору?

При восприятии музыки выяснялось: что изменилось при смене темпа? Почему автор меняет темп, что он хочет донести до нас? Какая часть произведения тебе ближе по настроению?

Использование художественных практик как инновационной формы интерактивных учебных занятий в процессе профессиональной подготовки студентов к обучению и воспитанию младших школьников способствовало созданию общефакультетского художественно-педагогического пространства, изменению психологического климата образовательной среды, сделав его эстетизированным. Каждому из участников это дало возможность не только проявить себя в новом качестве, но и познать успех. Участвуя в процессах свободной творческой самореализации и самопрезентации, студенты приобретали ценный организационно-педа-

гогический, проектировочный, творческий опыт, развивали умения педагогической реализации замыслов художественно-эстетического типа. Присутствие на этих занятиях других студентов, например, с младших курсов, создавало в них перспективную мотивацию на участие в подобной деятельности в будущем [9].

В целостности и единстве такие занятия способствовали подготовке будущих учителей к освоению обучающимися начальной школы основ культуры, формированию у них не только системы универсальных учебных действий, но и основ российской гражданской идентичности, готовности к саморазвитию, мотивации познания и обучения, ценностных установок, направленности на активное участие в социально значимой деятельности – то есть того, что заявлено во ФГОС НОО как «личностные планируемые результаты обучения школьников» в начальном образовательном звене¹.

Литература

1. Еремова О.В. Инновационная деятельность педагога // window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/window/library?р_гid=60749 (дата обращения: 10.04.2023).
2. Пронин П.А. Художественные практики в системе современного эстетического образования // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2016. № 2 (18). С. 65–69. EDN WWTGQJ.
3. Назарова М.Г. Эстетическое образование как освоение эстетической культуры: Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04. М., 2001. 225 с.
4. Суворов Н.Н. Практики в поле художественной культуры // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 2 (31). С. 49–56. EDN YRVIVX.
5. Эстетическое и художественное образование / Сост. Е.В. Орлова. М.: Гардарики, 2008. 569 с.
6. Юдина Е.И. Взаимосвязь музыкального образования и воспитания учащихся советской школы в музыкально-эстетической концепции Б.В. Асафьева // Высшее образование для XXI века: Доклады и материалы XIII Международной научной конференции,

¹ ФГОС начального общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) // Официальное опубликование правовых актов. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?ysclid=m0lg9d73d1732969419> (дата обращения: 10.04.2023).

Москва, 08–10 декабря 2016 г. Ч. 1. М. : Изд-во Московского Гуманитарного ун-та, 2016. С. 94–100. EDN ZIDGJX.

7. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание: опыт исследования на материале пространственных искусств. М. : Карапуз, 2009. 302 с. ISBN 978-5-8403-1522-4.
8. Фомина Н.Н. Развитие педагогики искусства на основе ведущих научных школ (постановка проблемы на примере школы А.В. Бакушинского) // Педагогика искусства как новое направление гуманитарного знания : Материалы I международной научной сессии (29–31 мая 2007 г.) / Ред.-сост. Е.Ф. Командышко. Ч. 1. М. : ИХО РАО, 2007. С. 16–23.
9. Юдина Е.И. Теоретические и практические аспекты подготовки будущих учителей к обеспечению достижения младшими школьниками личностных результатов обучения // Высшее образование сегодня. 2023 № 5. С. 73–80. EDN KIWWOB. DOI: 10.18137/RNU.NET.23.05.P.073

References

1. Eremova O.V. Innovative activity of a teacher. *Window.edu.ru – access to educational resources*. URL: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=60749 (accessed 10.04.2023). (In Russian).
2. Pronin P.A. (2016) Artistic practices in the system of modern aesthetic education, pp.65-69. *Gumanitarnyye Vedomosti TGPU im. L.N. Tolstogo* [Humanitarian bulletin of the TSPU named after L.N. Tolstoy]. No. 2 (18). Pp. 65–69. (In Russian).
3. Nazarova M.G. (2001) *Esteticheskoe obrazovanie kak osvoenie esteticheskoi kul'tury* [Aesthetic education as the development of aesthetic culture] : Cand. Sci. Thesis (Philosophy) : 09.00.04. Moscow. 225 p. (In Russian).
4. Suvorov N.N. (2017) Practice in the field of artistic culture. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of St. Petersburg State University of Culture and Culture]. No. 2 (31). Pp. 49–56. (In Russian).
5. Orlova E.V. (Ed) (2008) *Esteticheskoe i khudozhestvennoe obrazovanie* [Aesthetic and artistic education]. Moscow : Gardariki Publ. 569 p. (In Russian).
6. Yudina E.I. (2016) The relationship between music education of Soviet school students in the musical and aesthetic concept of B.V. Asafiev. In: Fortunatov A.A. (Ed) *Vyshee obrazovanie dlya XXI veka* [Higher education for the 21st century] : Proceedings of the XIII International Scientific Conference. Moscow, December 8–10, 2016. Part 1. Moscow : Moscow University for the Humanities Publ. Pp. 94–100. (In Russian).
7. Bakushinsky A.V. (2009) *Khudozhestvennoe tvorchestvo i vospitanie: opyt issledovaniya na materiale prostranstvennykh iskusstv* [Artistic creativity and education: Research experience based on the material of spatial arts]. Moscow Karaпуz Publ. 302 p. ISBN 978-5-8403-1522-4 (In Russian).
8. Fomina N.N. (2007) Development of art pedagogy on the basis of leading scientific schools (statement of the problem using the example of the school of A.V. Bakushinsky). In: Komandyshko E.F. (Ed) *Pedagogika iskusstva kak novoe napravlenie gumanitarnogo znaniya* [Pedagogy of art as a new direction of humanitarian knowledge] : Proceedings of the 1st International scientific session, May 29–31, 2007. Part 1. Moscow : Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education Publ. Pp. 16–23 (In Russian).
9. Yudina E.I. (2023) Theoretical and practical aspects of preparing future teachers to ensure that junior schoolchildren achieve personal learning outcomes. *Higher Education Today*. No. 5. Pp. 73–80. DOI: 10.18137/RNU.NET.23.05.R.073 (In Russian).