

Культура общения как условие продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов художественного вуза

Culture of communication as a condition for productive interaction between teachers and students of an art University

УДК 37.046.16

Получено: 26.06.2020

Одобрено: 14.07.2020

Опубликовано: 25.08.2020

Кривоzubова Ю.И.

Преподаватель кафедры профессиональных дисциплин ФГБОУ «Высшей школы народных искусств» (академии), член Творческого союза художников России
e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com

Krivozubova Yu.I.

Lecturer, Department of Professional Disciplines, Federal State Higher School of Folk Arts (Academy), Member of the Creative Union of Artists of Russia
e-mail: yulia.krivozubova@gmail.com

Аннотация

Общение как неотъемлемая часть учебной деятельности реализует потребность в эффективной коммуникации преподавателя и студента. Успешность общения поддерживается его диалогичностью. В статье рассматривается диалог как продуктивный способ сотрудничества субъектов образовательного процесса.

Ключевые слова: культура общения, педагогические условия, взаимодействие, сотрудничество, художественная деятельность, диалог, коммуникация.

Abstract

Communication as an integral part of artistic activity fulfills the need for effective interaction between the teacher and the student. The success of communication is supported by the dialogic nature. The article considers dialogue as a productive way of cooperation between subjects of the educational process.

Keyword: communication culture, pedagogical conditions, interaction, cooperation, artistic activity, dialog, communication.

Успех художника традиционного прикладного искусства и народных промыслов в профессиональной деятельности во многом определяется как мастерством, продолжающим традиции, так и творческим потенциалом личности.

Основу профессионального становления будущего художника, как справедливо утверждают В.Ф. Максимович, И.А. Шаповалова, С.В. Яковлев и др., формирует обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего образования, качество которого поддерживается условиями продуктивного ценностного, наставнического взаимодействия учащихся и учителей, преподавателей и студентов – субъектов образовательного процесса [7; 10; 11].

Художественная деятельность на всех этапах актуализирует интеллектуальный процесс. На практическом уровне – это овладение техникой рисунка: студент осваивает теоретические основания последовательности действий. Например, академическое рисование с натуры – интеллектуальный процесс, заключающийся в анализе («разбивании» формы изображаемого элемента окружающей среды на составные элементы) и синтезе («собрании» формы уже непосредственно в рисунке). Передача световоздушной среды в рисунке, объема и материальности изображаемых предметов формирует условия, необходимые для овладения штрихом, мазком разных видов.

Создание художественных произведений структурируется работой с идеей, художественной формой и ее воплощением в материале. При этом материализация идеи смещает акцент с процесса на создание конкретного продукта, и деятельность становится прикладной. В таких условиях очевидна необходимость мотивации эффективного взаимодействия преподавателя и студента. Мотивированное взаимодействие в теории и практике справедливо рассматривается как сложноорганизованный процесс, диалог, приобретающий в среде художественного образования специальное значение (А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, В.И. Слободчиков и др.).

Наиболее распространенным методом учебного сотрудничества при решении учебных задач является беседа, дискуссия. Как отмечает И.А. Зимняя, активный диалог и совместное решение возникают в случае, когда требуется логическое рассуждение, взаимный анализ и взаимная оценка разных точек зрения. Соответственно, задача, адекватная сотрудничеству, объективно предполагает существование более чем одной точки зрения на содержание деятельности, на поиск способов ее решения. Важным условием решения проблемных задач, как известно, является сотрудничество участников образовательного процесса. Вслед за учеными Н.Д. Никандровым, В.А. Сластениным, Е.Н. Шияновым и др. под понятием сотрудничества мы имеем в виду, прежде всего, совместную развивающую деятельность обучающихся и обучающихся, для которой характерно взаимопонимание, проникновение в духовный мир друг друга, коллективный анализ этой деятельности и ее результатов. Продуктивность сотрудничества во многом определяется мотивацией деятельности, стимулированием, поддержкой познавательных интересов обучающихся [1]. На практических занятиях по рисунку и живописи используются интерактивные методы и приемы анализа произведений искусства. Участники дискуссии представляют различные взгляды на оценку актуальности и эстетического значения произведения искусства, интерпретируют теоретический и эмпирический подходы к трактовке технологического мастерства автора.

Например, произведение А. Куинджи «Березовая роща» неоднозначно воспринимается студентами в зависимости от их личного и профессионального опыта, оставляет разные впечатления. Эта живопись современна и доступна для восприятия. Картина, безусловно, вызывает эмоциональный отклик даже у неподготовленного зрителя. Концепцию произведения сначала студенты воспринимают интуитивно. Они замечают, что в работе присутствуют одновременно фрагментарность композиции и решение пространственных задач. Обучающиеся обращают внимание на передачу состояния освещения, которое искусствовед В. Петров назвал «солнцепоклонничеством», присущим А. Куинджи. Заметим, подход художника к композиции не пленэрный. В работе реализованы убедительные эффекты – реализм, с одной стороны, и с другой, – уплощение и условность, свойственные декоративному искусству. Эта ситуация использования художником в одном произведении противоположных подходов инициирует обсуждение вопросов: как можно подойти к решению художественной задачи, используя различные приемы и средства; как решить проблему оценки художественных произведений, близких по жанру, но выполненных в различных художественных стилях?

Произведение А. Куинджи «Березовая роща» формально можно отнести к романтическому пейзажу. С точки зрения направления в искусстве – это реализм. Однако реалистичность достигается путем обобщения натуральных впечатлений, вплоть до уплощения формы и отказа от многоцветья в пользу чистого локального цвета.

Таким образом, новаторская живопись А. Куинджи (за счет сложного сочетания используемых выразительных средств и художественных приемов) вызывает у студентов выраженную эмпатию при очевидных сложностях их интерпретационной и аналитической деятельности.

Преподаватель инициирует создание проблемной ситуации, в которой актуализируется противоречие между знанием (выраженным в чувственном восприятии произведения) и незнанием (в сложности его интерпретации, вербализации мыслей и чувств). Когнитивный компонент «я хочу», оценочный «я не могу» и поведенческий «я должен» при поддержке преподавателя, формируют позитивную систему взглядов студента. В этом случае трудности становятся прецедентом положительного вызова, трансформирующегося в процессы творческого вдохновения, саморазвития. В формировании интереса к учению, отмечает И.А. Зимняя «... большую роль играет создание проблемной ситуации, столкновение учащихся с трудностью, которую они не могут разрешить при помощи имеющегося у них запаса знаний; сталкиваясь с трудностью, они убеждаются в необходимости получения новых знаний или применения старых в новой ситуации. Преодоление трудностей в учебной деятельности — важнейшее условие возникновения интереса к ней» [4, с. 103]. Анализ и интерпретация произведения изобразительного искусства, являющиеся творческим актом, становятся стимулом познавательной активности студента, мотивируют его коммуникативную деятельность – речевое общение [2, с. 4]. Заметим, в таких условиях общение открывает возможности совершенствования важных компетенций студентов – языковых, речевых, культуроведческих, коммуникативных [3].

Реалии современного процесса обучения поддерживаются системно-деятельностным подходом к его осуществлению. Ориентация действующего ФГОС ВО на развитие таких видов деятельности, как художественная, научно-исследовательская, проектная, исполнительская определяет актуальную значимость методик и технологий, формирующих (воспитывающих) художественный вкус. Необходимо учитывать: качество художественного вкуса человека во многом определяется его индивидуальными свойствами. При этом художественный вкус влияет на готовность студента к эстетическому восприятию произведения искусства, что, в свою очередь, выражается в особенностях его эстетического восприятия.

Важно учитывать, что в реалиях процесса обучения нередко возникают ситуации, в которых оценочное отношение преподавателя к произведению искусства не совпадает с ранее сложившимся мнением студента. Такая ситуация обычно воспринимается студентом негативно: обучающийся рассматривает позицию преподавателя как проявление авторитарного стиля педагогической деятельности. Поведенческие реакции обучающихся в аналогичных ситуациях могут быть различными: апатичность, растерянность, враждебность. Уточним: поведенческие реакции учащихся обуславливаются их зрительской культурой, восприятием искусства и художественной среды. Процесс обогащения зрительской культуры студентов предполагает педагогическое воздействие непосредственно на личность студента.

Студент не только во время обучения, но и в других жизненных ситуациях погружается в художественную среду, где все формы и виды искусства (от первобытного до новейшего) существуют одновременно. Восприятие произведений искусства в таких условиях становится хаотичным. Разнообразие и противоречивое содержание видов искусства вызывают у неподготовленного зрителя затруднения в интерпретации.

Художественная среда развивается независимо от готовности субъектов к восприятию предметов искусства. Однако каждый субъект (как носитель культурной среды) вовлечен в художественный процесс. Студенты, в качестве зрителей, как правило, не успевают реагировать на обновление содержания и развитие художественной среды. В начале обучения их основным ориентиром для интерпретации художественных произведений является воспитание. Отметим: уровень эстетического воспитания студентов, обучающихся на 1 курсе, к сожалению, недостаточен для понимания ими проблем: что есть красота, что есть искусство, какими функциями оно обладает, какими границами определяется.

На этом этапе развития эстетических вкусов обучающихся целесообразно обратиться к интерпретации рассказа Н.В. Гоголя «Портрет», где встречаются рассуждения об искусстве, таланте, красоте: «...талант есть драгоценнейший дар Бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь покори все кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну создания. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник — создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего» [5, с. 31].

Особое значение духовности в искусстве придает В.В. Кандинский. Интересны его представления о новом искусстве. В.В. Кандинский отличается от других художников, искусствоведов, педагогов своим неклассическим пониманием и отношением к традициям. В философии В.В. Кандинского оригинально представлены функции прекрасного и безобразного: «...внутренне прекрасным может быть все то, что внешне “уродливо”» [6, с. 16]. О глубокой правдивости характера природы, выражаемого в различных проявлениях – внешнего и внутреннего, прекрасного и безобразного, говорил также О. Роден [9, с. 32].

Итак, анализ произведений искусства предполагает компетентное использование соответствующей терминологии. Аналитик должен отличаться богатым запасом знаний, творческим мышлением, индивидуальным подходом к раскодированию авторского замысла, отличаться смелостью за ответственное оценивание художественного и эстетического потенциала произведения. Согласно современной Концепции художественного образования в России, художественное образование — это процесс овладения человеком художественной культуры своего народа и человечества. Соответственно, формирование эстетического вкуса и приобщение к художественной культуре достигаются через освоение соответствующей информации. Информационное преимущество позволяет рассматривать произведения искусства (и культурные явления) не только с позиции разных культур, но и через призму их развития. Информированность в данных областях позволяет студенту аргументированно представлять конкретные суждения, что мотивирует формирование его собственного мнения.

Преподаватель художественного вуза – специалист уникальный: он не только носитель академического знания, художник, но и транслятор общественно-исторического, культурного и художественного опыта [8].

Интегрируя профессиональные качества педагога, художника, преподаватель художественного вуза отличается умением самооценивания себя как личности, как педагога, как художника, способного реализовываться в различных статусных ролях. Готовность к гармоничному перевоплощению преподавателя в художника поддерживается его психологической и эмоциональной гибкостью, умениями импровизировать, устанавливать оптимальную дистанцию общения со студентами — как

обучающимися, как будущими художниками декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. При благоприятном развитии взаимоотношений преподавателя и студентов укрепляется образовательная среда художественного вуза, в которой студент становится субъектом творческой деятельности, инициативным участником совершенствования развивающейся образовательной среды университета.

Литература:

1. *Асмолов А.Г.* По ту сторону сознания / А.Г. Асмолов – Москва: Смысл, 2002. – 480 с.
2. *Бабаскина Е.Г.* Факторы формирования познавательной активности студентов в процессе овладения переводческой стратегией / Е. Г. Бабаскина – Курск: Курский государственный университет, 2013. – С. 4 – 6.
3. *Быстрова Е.А.* Цели обучения русскому языку, или Какую компетенцию мы формируем на уроках / Е. А. Быстрова // Рус. словесность. – 2003. – № 1. – С. 36.
4. *Зимняя И.А.* Педагогическая психология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим и психологическим направлениям и специальностям / И. А. Зимняя. – Изд. 2-е, доп., испр. и перераб. – Москва: Логос, 2008. – 384 с. – ISBN 978-5-98704-069-8.
5. *Гоголь Н.В.* Портрет / Н. В. Гоголь. – Москва: T8RUGRAM, 2019. – 172 с.: (Rugram-классика). – ISBN: 978-5-517-00142-9
6. *Кандинский В.В.* О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. – Москва: Эксмо, 2016. – 249 с.
7. *Максимович В.Ф.* Теоретико-методологические основы подготовки специалистов в области традиционного прикладного искусства / В. Ф. Максимович // Научный диалог. – 2016. – № 12 (60). – С. 387—400.
8. *Маркова А.К.* Психология труда учителя: книга для учителя / А. К. Маркова. – Москва: Просвещение, 1993. – 192 с. – ISBN 5-09-003639-X
9. *Роден О.* Беседы об искусстве. СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 320 с.
10. *Шаповалова И.А.* Научно-исследовательская деятельность субъектов образовательного процесса как условие развития художественного вуза / И.А. Шаповалова // Журнал педагогических исследований. – 2020. – Т.5. – №1. – С. 3-8.
11. *Яковлев С.В.* Аксиологическая составляющая наставнической деятельности педагога / С.В. Яковлев // Журнал педагогических исследований. – 2018. – Т.3. – №6. – С. 26-28.