

УДК 37.0:75.02

**ДУХОВНО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК
ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГА
И ВОСПИТАННИКОВ
В ПРОЦЕССЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Ключевые слова: эстетическая культура, педагогическая культура, художественная культура, художественное образование.

Ващенко О.Н.

*старший преподаватель
Института архитектуры и искусств
Южного федерального университета*

Актуальность обращения к проблеме духовно-эстетического воспитания обучающихся в процессе дополнительного художественного образования связана с тем, что в большинстве случаев основной задачей его функционирования является обучение детей и молодежи навыкам изобразительного искусства с ориентацией на будущую профессию. Как правило, воспитательная задача только декларируется в программах, но не реализуется. К тому же речь идет лишь об эстетическом воспитании. Наш многолетний опыт работы в качестве педагога дополнительного художественного образования и научные поиски в данном направлении показали, что результативность в эстетическом воспитании может быть достигнута только на основе опоры на истинную духовность детей и молодежи, которая ориентирует обучающихся на Абсолютные ценности – Добро, Красоту и Истину. Итак, целесообразность интеграции духовности и эстетической культуры заложена в самой природе этих явлений, с одной стороны, с другой – в необходимости выстраивания целостной системы художественного образования.

Рассмотрим, что собой представляет целостность как педагогическое явление. В нашем понимании – это завершенность педагогической системы, которая в совокупности включает: 1) субъектов взаимодействия – это педагоги дополнительного образования и обучающиеся в системе дополнительного художественного образования (детская художественная школа, подготовительные курсы, центры творчества и пр.); 2) структурно-функциональные компоненты системы, включающие воспитательные цели, задачи, принципы; 3) содержание воспитательной деятельности как процесс, осуществляемый по определенным направлениям посредством технологий, с включением эле-

ментов диагностики, рефлексии и результата творческой художественной деятельности.

Разработка целостной модели духовно-эстетического воспитания как системы педагогического взаимодействия преподавателя и обучающихся в процессе художественного образования предопределила следующие этапы:

- «разработку исходной концепции, т.е. совокупности тех идей, которые будут лежать в основе ее построения;
- обоснование образа той школы» [3, с. 173] (в нашем исследовании – это детская художественная школа, в рамках которой будет создаваться и внедряться система), и наконец,
- обоснование системы педагогического взаимодействия.

Образ ДХШ обоснован на основе совокупности следующих концептуальных идей:

- художественная культура – интеграция материальных и духовных ценностей, реализующаяся посредством преобразовательной (творческой) деятельности и ориентированная на высокие образцы искусства;
- эстетическая культура является связующим элементом социальных отношений и художественной культуры, поскольку она находится между рациональным и чувственным восприятием действительности;
- педагогическая культура – социальный способ сохранения и передачи опыта освоения мира обучающимся (Е.В. Бондаревская);
- художественное образование – это педагогически организованный процесс, в котором происходит освоение образного языка искусства посредством художественной деятельности и развиваются художественные умения и способности;
- дополнительное художественное образование – наиболее эффективный духовно-эстетический способ освое-

ния мира, реализующий социокультурные функции, потому что, с одной стороны, базируется на культурных традициях художественной культуры, сохраняет и транслирует ее; с другой – организует свободное время детей, создавая условия для освоения художественно-творческой деятельности, воспроизводя и развивая духовную основу социальных отношений.

Реализация стратегических установок такого образования требует профессионализма и высокодуховного мастерства. Образ детской художественной школы (ДХШ) обозначен нами посредством понятия «мастер». С одной стороны, только мастер высокой квалификации и творческий художник может воспитать будущего Художника, с другой – обучить может только талантливый педагог, личность и индивидуальность. Поэтому «мастер» характеризует и педагога, и обучающихся, подчеркивая в реальном педагогическом процессе уважение и партнерские отношения.

ДХШ-мастер можно представить как образовательное пространство, расположенное в природной, социальной, культурной, архитектурной среде. Пространство предполагает сопряжение и протяженность различных точек бытия, т.е. континуум объективного и субъективного миров, а их обозначение (название) зависит от сферы функционирования.

Природное, историко-культурное и социально-педагогическое пересечение пространств создает неповторимый образ детской художественной школы. Выполняя гуманитарную функцию («выращивание человеческого в человеке») посредством реализации содержания художественной, эстетической и педагогической культур, ДХШ актуализирует духовную ценность человека в его стремлении к совершенству и мастерству. Так рождается Мастер.

Взаимодействие культур невозможно без человека и осуществляется оно во имя личности обучающегося. В связи с этим возникает связующее звено, субъект-субъектное художественное со-творчество, выраженное гуманитарным (духовным) качеством, проявляющееся в мастерстве. Итак, мастер – это художественная школа. Мастер – это педагоги-художники, педагоги-воспитатели, это субъекты педагогического процесса. Мастер – это идеал выпускника детской художественной школы, это педагогическая цель художественного образования. Мастер – это эстетическая, художественная, нравственная и духовная ценность, основанная на индивидуальности художника-воспитателя и личности учащегося, что обуславливает опору на педагогический принцип, акцентирующий в деятельности преподавателя учет синергетических закономерностей в проявлении индивидуальных способностей каждого обучающегося. Синергетический эффект связан с тем, что не существует «нормативного» сочетания художественных способностей и в каждой воспитательной ситуации необходимо использовать вектор духовного устремления, который характерен именно для конкретного обучающегося.

Этот принцип описан в духовно ориентированной концепции воспитания (Т.И. Власова) и обозначен ученым как биосинергийный. Обоснование индивидуальности базируется на философии В. Соловьева, главной идеей которой является идея осуществления Софии, мудрости Бога в мире. Философ утверждает (и мы полностью поддерживаем эту позицию), что любая вещь познается в ее отношении к целому, которое понимается как всеединство. Человек представляет собой единство материального и идеального начал. Каждое существо есть сила, т.е. самостоятельный центр деятельности и носи-

тель идеи какой-либо особенной стороны Божественного всеединства. Существо приобретает индивидуальный характер, а его деятельность имеет разумную цель. Философ предложил и путь развития человека, который заключается в проникновении и реализации чувства совершенной любви, которая требует отречения от своего самутверждения. Самоотречение не значит потерю индивидуальности, а лишь является призывом к необходимости постоянного соотношения себя с Абсолютным всеединством, отказываясь от соперничества с Богом. Однако вера человека в Бога открывает область личного существования и способы преобразования мира и себя.

Для ДХШ это имеет особое значение, поскольку нацеливает рассматривать индивидуальное развитие каждого субъекта как самоценность образования, как единение уникальных частей Абсолютного всеединства, не сводимого, но выводимого из Совершенного единства.

Содержательное наполнение Всеединства основано на Абсолютных ценностях. Соловьев указывает, что благо, истина и красота соответствуют трем ипостасям св. Троицы. Эти ценности суть проявления любви, ее различные формы. Мы считаем, что в художественном образовании Красота может стать целевым ориентиром и принципом гармонизации. Для реализации художественного образования Добро и Истина должны стать творческой силой в субъекте, которая преобразует, а не просто отражает действительность. В этом сущность взаимодействия эстетической, художественной и педагогической культур. Итак, взаимодействие субъектов художественного образования в ДХШ должно осуществляться по законам функционирования Абсолютных ценностей Добра, Красоты и Истины.

«И в самом деле, истинный образ самодостаточен как живое свидетельство об Истине. Если же он не совершенен и не самодостаточен, то никакое надписание, освящение или символическое толкование не обеспечит ему связи с Первообразом» [2, с. 31]. Данное концептуальное обоснование важно для интеграции субъективной духовности и эстетической культуры личности в духовно-эстетическом воспитании.

Обосновав образ ДХШ, следует перейти к разработке модели духовно-эстетического воспитания детей в процессе художественного образования.

Прежде всего, мы рассматриваем духовно-эстетическое воспитание как компонент образования наряду с художественным обучением, которое осуществляет преподаватель во всех учебных и внеучебных формах.

Теоретический анализ различных подходов к проблеме интеграции духовности и эстетической культуры позволил нам разработать основные понятия, уточнить их и зафиксировать это взаимопроникновение в модели сопряженности (таблица):

- эстетическая культура – это характеристика зрелой личности, выражающаяся в способности гармонизировать окружающий и внутренний мир по законам Абсолютной Красоты;
- эстетическая культура личности изоморфна духовно-эстетической воспитанности в своих структурных компонентах, однако может отличаться по степени их развития, что зависит от возраста, художественных способностей и готовности детей к овладению художественными способами деятельности;
- духовно-эстетическая воспитанность детей – показатель результативности дополнительного художественного образования;
- духовно-эстетическая воспитанность детей – это развивающаяся интегративная характеристика личности, показывающая ее динамику в области эстетического освоения мира и душевного наслаждения посредством художественного творчества и духовной устремленности к Абсолютным ценностям (Добро, Красота, Истина);

Сопряжение этапов духовно-эстетического воспитания (деятельность педагога) и художественной деятельности детей на основе изоморфности эстетической культуры личности и духовно-эстетической воспитанности

Компоненты	Эстетическая культура	Этапы духовно-эстетического воспитания	Духовно-эстетическая воспитанность	Компоненты
	Духовно-эстетическая саморефлексия (внутренний способ перехода на следующий уровень воспитанности)			
	Духовная устремленность	Духовно-когнитивный ↔	Проявленность духовности	
	Креативно-творческая саморефлексия (внутренний способ перехода на следующий уровень воспитанности)			
	Душевное наслаждение	Деятельностно-творческий ↔	Художественная креативность	
	Художественное творчество			
	Душевно-эстетическая саморефлексия (внутренний способ перехода на следующий уровень воспитанности)			
	Эстетическое осмысление	Эмотивно-эстетический ↔	Эстетический вкус	
	Эмоционально-чувственное переживание (созерцание, восприятие)			

- духовно-эстетическое воспитание детей в процессе дополнительного художественного образования представляет собой систему художественного взаимодействия субъектов, направленную на духовное становление детей посредством интеграции субъективной духовности, эстетической культуры и художественно-творческой деятельности обучающихся;
- структурная характеристика духовно-эстетического воспитания включает этапы: эмотивно-эстетический, деятельностно-творческий и духовно-когнитивный, эффективность функционирования которых зависит от душевно-эстетической, креативно-творческой и духовно-эстетической саморефлексии, освоенной обучающимися.

Поскольку духовно-эстетическое воспитание является взаимодействием деятельности педагога и художественной деятельности детей, дальнейшее обоснование модели проводится нами в логике деятельности преподавателя – цель, принципы, отбор содержания, современные, т.е. актуальные направления, воспитательные ситуации с их коррекцией на основе показателей духовно-эстетической воспитанности, а также в логике художественной деятельности детей – задачи и их саморефлексия, освоение художественных технологий как способов художественно-творческой деятельности, саморефлексия как внутренний способ перехода с одного на другой уровень.

Такая методология в организации духовно-эстетического воспитания пока-

зывает взаимопроникновение педагогической и художественной деятельности субъектов, что и определяет их реальное взаимодействие.

Совокупность обоснованных идей предопределила формулировку целевого блока духовно-эстетического воспитания (рис. 1).

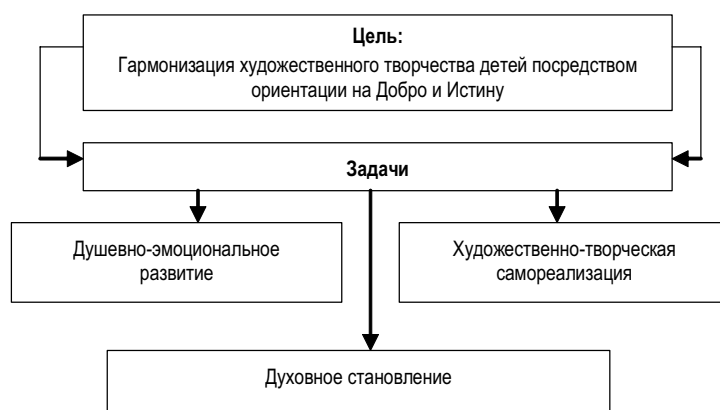

Рис. 1. Взаимосвязь целевой установки и задач духовно-эстетического воспитания детей

Исходя из понимания духовности обучающегося как развивающейся интенции к Абсолютным ценностям, цель предполагает со стороны преподавателя создание таких воспитательных ситуаций, в результате которых будет сопрягаться детское творчество с нравственными идеями, помыслами, установками (Абсолютная ценность – Добро) и признание равнозначности художественных произведений наряду с собственными (Абсолютная ценность – Истина). В итоге такого взаимодействия будет гармонизироваться художественное образование, т.е. оно будет выстраиваться по законам Абсолютной Красоты.

Реализация задач предполагает этапность в воспитании. Обоснованные нами этапы изоморфны компонентам духовно-эстетической воспитанности и направлены на достижение этого результата. Связующим элементом в этом блоке модели являются принципы (рис. 2).

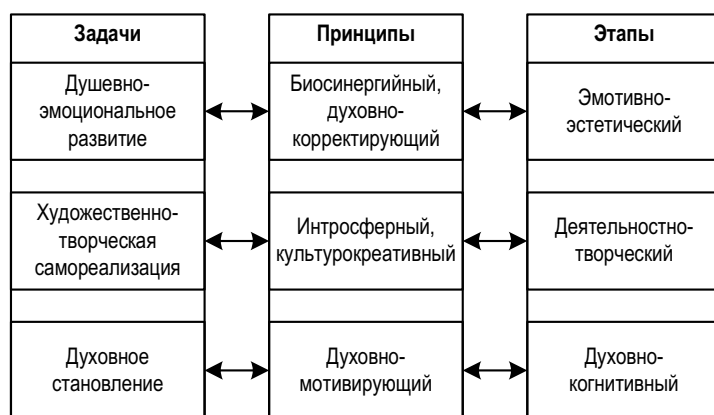

Рис. 2. Детерминация этапов духовно-эстетического воспитания задачами и принципами

Реализация задач требует нетрадиционной позиции педагога, т.е. нового комплекса принципов, обоснованных в духовно ориентированной концепции воспитания [1]. В то же время мы уточняем общие принципы и предлагаем частные, характерные для художественного образования.

В первую очередь, речь идет об интросферном принципе (общий), который направляет деятельность учителя на учет индивидуальных свойств обучающихся. Без этого учета учебные действия детей «отрываются» от их реальных чувств, мыслей, интересов, т.е. теряется источник, питающий эстетические идеалы, вкусы и потребности. Именно учет индивидуального компонента личности, ее личного опыта, сферы желаний, интересов, склонностей, эмоционально-чувственной сферы, мировоззрения приводит к возникновению мотивации, направленной на активизацию эстетических чувств. Частный принцип погружения в художественную деятельность – духовно-мотивирующий, показывающий детям их индивидуальную неповторимость.

Биосинергичный принцип (общий) актуализирует процессы самоорганизации, приводящие к необходимости проявлять самостоятельность в сочетании с чувством самосохранения в различ-

ных критических ситуациях. Дети, осваивая различные формы и виды классического и современного искусства, должны осознавать на реальных примерах всю полноту «пограничных» ситуаций, которые показывают дисгармонию мира и обостряют смысл жизни, включающий необходимость самосохранения, а следовательно, ориентацию на «собрание» в единое целое личностных знаний, чувств и эмоций, позволяющих ощущать жизнь как благо. Обозначим частный принцип педагогической деятельности по преодолению виртуально-художественных ситуаций как духовно-корректирующий.

Особую роль играет культурокреативный принцип, позволяющий вносить творческий компонент во время посещения художественных экспозиций в рамках учебных дисциплин ИЗО, МХК. Творить дети и молодежь могут не только на уровне действия, т.е. при выполнении конкретных учебных заданий, но и на уровне чувств, что особенно важно, и на уровне развития свободы выбора, ориентированных на Абсолютные ценности. Опираясь на данный принцип и создавая определенные условия, включающие подготовительный, дизайнерский, креативно-творческий этапы, посещение художественных экспозиций станет не просто формальным завер-

шением учебного процесса, а поистине художественным событием для школьников, направленным на преодоление эстетической дисгармонии.

Эффективность реализации задач зависит также от того, насколько будет учтено влияние на состояние духовно-эстетической воспитанности социокультурных условий, которые предопределили выделение направлений воспитания, а с помощью поддержки со стороны педагога – и технологий (рис. 3).

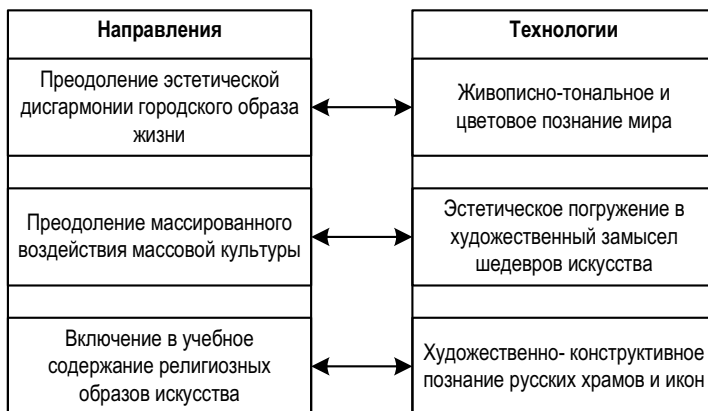

Рис. 3. Взаимопроникновение деятельности педагога (направления) и способов художественного освоения мира детьми (технологии)

Процесс художественного обучения и духовно-эстетического воспитания организован по принципу мастерских, поэтому основную цель художественного образования, заключающуюся в развитии художественной одаренности учащихся, осуществляют преподаватели-художники в совместном творчестве с детьми.

В основе организации духовно-эстетического воспитания лежит прежде всего сопряжение его с постоянными занятиями художественным творчеством на основе выверенных методик обучения. Так, функционирует мастерская художников в образовательном пространстве детской художественной школы, в котором нами условно выделена еще одна мастерская – это мастерская презентации. В конце каждого занятия происходит презентация и обсуждение детских произведений.

Содержание воспитания включает ориентацию учащихся на свободное представление своих художественных произведений, участие в различных выставках, олимпиадах, конкурсах. Все это основывается на каждодневных публичных просмотрах, поддержке даже самых незначительных художественных приращений в индивидуальном творчестве. Аналитическая работа предусматривает эмоциональную оценку произведений великих мастеров, ориентацию в

произведениях различных школ и направлений. Развитие эстетического вкуса помогает учащимся гуманно относиться к окружающим культурным явлениям, поддерживать друг друга в стремлении обогатить реальную жизнь. Воспитательный результат мы наблюдали в процессе ответственного отно-

шения обучающихся не только к своему творчеству, но и к выставочной деятельности, к постепенному личностному росту и развитию индивидуальной культуры. Для людей творческих профессий, для которых характерна тонкая организация эмоционально-психического склада, особенно важно уметь себя презентовать, уметь принимать критику как гуманитарное явление, поскольку, только соотнося себя и свои произведения с Абсолютом, Творцом, можно достичь смысла жизни в стремлении к совершенству. Только на основе целостности духовно-эстетического воспитания приводит к положительным результатам.

Литература

1. Власова, Т.И. Духовно ориентированная модель современного воспитания / Т.И. Власова // Современные модели воспитания в ус-

ловиях диверсификации образовательного пространства: тезисы участников и программа летней научной школы. Тверь, 2005.

2. Гаврюшин, Н.К. Вехи русской религиозной эстетики / Н.К. Гаврюшин // Философия русского религиозного искусства. М., 1993.
3. Караковский, В.А. Воспитание? Воспитание... Воспитание!: Теория и практика школьных воспитательных систем / В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.А. Селиванова. М., 2000.