

МИХАЙЛОВ Игорь Александрович

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПОЗИЦИИ НА ТЮРМОРА**

Специальность 13.00.02 - теория и методика
обучения и воспитания (изобразительное искусство)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва - 2005

Работа выполнена в Курском государственном университете на кафедре теории и методики преподавания изобразительного искусства художественно-графического факультета

Научный руководитель:

доктор педагогических наук., профессор

ШАБАНОВ Николай Константинович

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук, профессор

КОЗЛОВ Валерий Иванович

кандидат педагогических наук, профессор

УНКОВСКИЙ Андрей Алексеевич

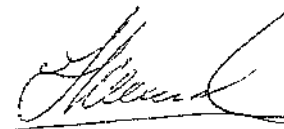
Ведущая организация: Орловский государственный университет

Защита состоится «___» _____ 2005 г. в ___ часов на заседании диссертационного совета Д 212.154.03 при Московском педагогическом государственном университете (117571, Москва, проспект Вернадского, д.88, ауд. №___).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского педагогического государственного университета по адресу: 119992, Москва, Малая Пироговская, д. 1.

Автореферат разослан «___» _____ 2005 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

ИГНАТЬЕВ СЕ.

Проблема исследования и ее актуальность. Понятие «культура» сегодня является доминирующим в педагогической мысли. Оно подразумевает и процесс воспитания, и уровень воспитанности, и само содержание воспитания, и весь духовный и интеллектуальный мир человека. Идеология современного высшего педагогического образования изменяет направление своего развития от «человека образованного» к «человеку культурному», то есть идет переориентация «знаниецентристской» системы образования в «культурообразную».

«Культурологический подход предполагает создание условий для самоопределения личности студента в культуре, а «усвоение» ее есть процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе. Рассмотрение педагогического процесса как диалога культур делает его открытым для различных видов культур» (ВА Сластенин).

Анализ диссертационных исследований последних лет убедил нас в том, что педагогическая культура является синтезом культур, а овладение студентом миром педагогической профессии представляет вхождение в мир ее культуры. Так Ивахнова Л.А. (1996) раскрывает взаимосвязь содержания учебного предмета и целостной системы «культуры»; Фатьянова Е.М. (1999) дидактическую культуру студента рассматривает как часть его педагогической культуры; Скобликова Т.В. (2001) физическую культуру личности будущего учителя видит составляющей педагогической культуры; Кравченко С.А. (2002) географическую культуру выпускника педвуза определяет как педагогический феномен; Карачевцева А.А. (2003) методическую культуру вводит в педагогическую; Шабанова М.Н. (2004) процесс освоения студентами ценностей региональной художественной культуры связывает с их профессиональным будущим.

В индивидуальном опыте студентов художественно-графических факультетов культура как некая ценность представляет собой гармонию многих культур, однако преобладающими можно считать две культуры - культуру педагогическую и культуру эстетическую, совокупная база которых еще недостаточно изучена.

Специфика художественной деятельности, в которую погружены студенты худграфов, заключается в том, что в ней как в никакой другой концентрируется эстетическое. Желание творить «по законам красоты» воспитывает мироотношение, определяет ценностные ориентации, развивает творческое и ассоциативное мышление, учит эстетически воспринимать и оценивать искусство и действительность, ведет к эстетическому развитию и воспитанию.

Результатом эстетического воспитания и развития студентов выступает их эстетическая культура, которая расширяет аспект эстетического познания, сферы применения эстетических критериев и оценок. От развития эстетического сознания в целом, чувства гармонии и дисгармонии зависит и качество формирования профессионализма учителя изобразительного искусства, призванного осуществлять эстетическое воспитание школьников. Учитель обязан средствами изобразительного искусства не только воспитывать эстетическое чувство детей, но и

формировать духовное развитие подрастающего поколения - таково требование современного общества к высшему художественно-педагогическому образованию

В концепции модернизации Российского образования на период до 2010 года отмечается, что одним из условий повышения качества общего образования является «более полное использование нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития личности»

Эти положения Концепции являются стратегической линией в области художественно-педагогического образования. Столь внимательное отношение Министерства образования, заявившего на своей коллегии (24 мая 1995 года) «о необходимости гуманизации образования и возрастании ценности эстетического образования школьников Российской Федерации», поднимает планку профессиональной компетенции учителя изобразительного искусства, заставляет педагога глубже осознать свою роль в передаче эстетической культуры подрастающему поколению, делает его ответственным за свое художественно-педагогическое образование и свой собственный духовный облик

В соответствии с намеченными задачами у студентов художественно-графических факультетов педвузов должны быть сформированы четкие нравственно-эстетические ориентации, выработаны критерии оценки прекрасного в искусстве и окружающем мире, заложены основы педагогического мастерства Будущие учителя изоискусства должны быть носителями эстетической культуры Поэтому художественно-педагогическая подготовка сегодня нуждается в точном понимании того, что собой представляет эстетическая культура личности художника-педагога и каковы возможности ее формирования средствами изобразительного искусства

Проблема эстетической культуры не нова, она исследовалась в рамках философии, эстетики, этики В рассматриваемом нами спектре эстетическая культура изучается как педагогический феномен, как составляющая педагогической культуры учителя изобразительного искусства А потому теоретические положения нашего исследования базировались на фундаментальных трудах ученых

в области исследования деятельности - С.А. Выготского, В.В. Давыдова, М.С. Кагана, В.Л. Ляудис, А.М. Леонтьева, А.В. Запорожца, В.П. Зинченко, Б.М. Теплова,

в области культурологического подхода в профессиональной деятельности - Е.В. Бондаревской, И.Ф. Исаева, А.В. Мудрик, Н.Д. Никандрова, В.А. Сластенина,

в области изобразительного искусства - А.Д. Алехина, М.В. Алпатова, Г.В. Беды, В.В. Ванслова, Б.Р. Виппера, Е.В. Волковой, Н.Н. Волкова, С.М. Даниэля, Л.Ф. Жегина, Е.А. Кибрика, Б.В. Раушенбаха, В.А. Фаворского, Е.В. Шорохова,

в области художественно-педагогических исследований - Н.Н. Анисимова, Г.В. Беды, Н.С. Боголюбова, В.П. Зинченко, С.Е. Игнатъева, Е.И. Игнатъева, Ю.Ф. Катхановой, В.С. Кузина, В.И. Козлова, В.К. Лебедеко, Н.Я. Маслова, Л.Г. Медведева, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Терентьева, Н.К. Шабанова, А.П.Яшухина,

в области эстетического воспитания - М.Н. Афасиева, Т.С. Комаровой, В.С. Кузина, Б.Т. Лихачева, Б.Г. Лукьянова, Л.С. Нерсияна, Н.П. Сакулина, А.С. Хворостова, Т.Я. Шпикаловой.

Проблема эстетической культуры личности исследовалась авторами лишь в некоторых аспектах: художественно-эстетическая культура как составная часть гуманитарной культуры педагога (Г.Л. Казилова, И.Ф. Слоняева, Т.В. Чельшева), формирование культуры будущего учителя с позиций культурологического подхода (Т.В. Иванова); создание культурно-эстетической среды как важного условия духовного развития личности (Н.Б. Крымова, Т.К. Мурманцева, В.В. Чинова), формирование эстетической культуры будущего учителя как средство гуманизации его профессиональной подготовки (Л.В. Бабич); формирование эстетической культуры студентов педвузов средствами дизайна народного костюма (М.В. Галкина) Поэтому мы вправе констатировать, что эта проблема разработана далеко не полно.

Так, например, остается неисследованным жанр натюрморта в формировании эстетической культуры будущего учителя изобразительного искусства. Своеобразен, выразителен и интересен образный мир этого жанра. В натюрморте воплощаются общие принципы композиции, используются разнообразные средства гармонизации. Студенты овладевают особенностями образного языка искусства. Неотъемлемой задачей при анализе и сочинении натюрморта считается его выразительность, решаемая через характер формы предметов, цвет, свет, используемый материал, технику исполнения. От замысла до воплощения композиции натюрморта в материале искусства студенты должны умело владеть законом целостности, гармонической соразмерности, организацией художественного пространства. Жанр натюрморта может полностью включать понятийный аппарат эстетического анализа произведения искусства и стать уникальной базой формирования эстетической культуры студентов худрафов. Этому может способствовать и долговременность присутствия этого жанра в учебном процессе студентов, и включение его в программы по изобразительному искусству в школе.

Практика обучения учащихся в школе показывает, что из-за отсутствия научно обоснованной методики развития эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства не может быть качественно обеспечен процесс эстетического воспитания ими школьников.

Это обстоятельство рождает *первое противоречие* между важностью и необходимостью формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства и отсутствием исследований эстетической культуры как педагогического феномена

Второе противоречие вытекает из потребности общества в учителе изобразительного искусства, способном формировать духовный мир школьников через развитие способности к эстетическому восприятию действительности и искусства, с одной стороны, и неразработанностью методической системы формирования эстетической культуры будущих учителей при выполнении композиции натюрморта - с другой.

Третье противоречие возникает на базе конфликта между несовершенными эстетическими идеалами, сложившимися у современной молодежи, поступающей в педагогические вузы и задачами преподавания изобразительного искусства - развития у детей

художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного

Сумма обозначенных противоречий, неразработанность данной проблемы в художественной педагогике и потребность в ее незамедлительном решении обусловили актуальность нашего исследования

Изучение структуры, компонентов, выявление педагогических условий и разработка методической системы формирования эстетической культуры у студентов при выполнении ими композиции натюрморта составляет *цель нашего исследования*. Исследуемая нами проблема формулируется следующим образом «Формирование эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства в процессе выполнения композиции натюрморта»

Объектом исследования является образовательный процесс студентов художественно-графических факультетов, *предметом исследования* - методическая система формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства в образовательном процессе университета

Гипотеза исследования Формирование эстетической культуры личности студентов ХГФ при выполнении композиции натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции будет эффективно, если

- овладение студентом педагогической профессией представляет собой процесс вхождения в мир ее культуры, в котором преобразуется, совершенствуется и развивается сама личность будущего педагога,
- эстетическая культура личности учителя рассматривается как целостный педагогический феномен включающий когнитивный, технологический и эмоционально-ценностный компоненты ее структуры, имеющие собственную динамику,
- будет разработана и экспериментально проверена методическая система формирования эстетической культуры художника-педагога, которая включает в себя цели, задачи и содержание учебного процесса, дидактические принципы, формы, методы и методические приемы реализации искомой цели, программы и средства педагогической коммуникации, педагогов как носителей целей методической системы,
- постоянно осуществлять педагогическое отслеживание процесса и результатов формирования эстетической культуры будущего учителя изобразительного искусства

Задачи исследования

- 1 изучить генезис проблемы эстетической культуры студентов художественно-графического факультета,
- 2 определить сущность, структуру эстетической культуры личности, критерии, показатели и уровни ее сформированности у студентов при выполнении композиции натюрморта,
- 3 разработать и экспериментально проверить методическую систему формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства в процессе выполнения натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции,

4. выявить и оценить условия эффективного формирования эстетической культуры студентов при выполнении композиции натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции.

Методологическую базу исследования представляют труды известных философов, психологов, педагогов, теоретиков искусства по проблеме эстетической культуры.

Методы исследования: теоретический анализ философской, психолого-педагогической, искусствоведческой, методической литературы, метод наблюдения за работой студентов, метод беседы, метод изучения педагогического опыта, анализ продуктов творческой деятельности, педагогический эксперимент (констатирующий, поисковый, формирующий), статистическая обработка результатов исследования.

Опытно-экспериментальная база исследования. Работа выполнялась на художественно-графических факультетах Курского и Орловского государственных университетов и Воронежского государственного педагогического университета. На разных этапах исследования экспериментом было охвачено 295 студентов.

Этапы исследования.

На первом этапе (1998-1999 гг.) были проанализированы литературные источники, изучена степень разработанности проблемы, определена методология исследования и разработана его методика, выдвинута гипотеза, намечены цели, задачи и методы исследования.

На втором этапе (1999-2000 гг.) были уточнены теоретические позиции, определено содержание экспериментальной работы, проведен поисковый эксперимент.

Третий этап (2000-2004 гг.) был посвящен формирующему эксперименту с одновременной проверкой его эффективности. Проведен анализ и обобщение результатов экспериментального исследования, осуществлены их статистическая обработка и оформление в виде кандидатской диссертации

Научная новизна исследования состоит в том, что

- полученные результаты исследования в своей совокупности содержат решение проблемы формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства"
- определены сущность, структура и критериальные характеристики эстетической культуры как педагогического феномена;
- разработана и экспериментально проверена методическая система формирования эстетической культуры личности студента ХГФ в процессе выполнения композиции натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции, которая на основе единства целей, содержания, форм, средств и методов обеспечивает высокий уровень нравственно-эстетического развития будущего учителя изобразительного искусства, его профессиональное становление,
- выявлены условия эффективного формирования эстетической культуры студентов ХГФ на занятиях по рисунку, живописи и композиции.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что внесен научный вклад в разработку теории и методики профессиональной подготовки студентов ХГФ, в выявление теоретических основ эстетической культуры личности будущего учителя ИЗО как составляющей

его профессионально-педагогической культуры; в определение соответствующей этому методической системы формирования эстетической культуры студентов при выполнении композиции натюрморта, обеспечивающей процесс развития эстетической культуры личности в самоорганизующийся процесс.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы в комплексном научно-методическом обеспечении системы формирования эстетической культуры студентов ХГФ. Методические рекомендации, диагностические средства педагогического отслеживания процесса формирования эстетической культуры личности будущего учителя ИЗО могут быть востребованы в образовательной практике других вузов, а также при разработке учебных программ и подготовке учебно-методических пособий для учителей школ.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Формирование эстетической культуры личности студента ХГФ выступает как неотъемлемая часть педагогической культуры художника-педагога, которая реализуется в целенаправленном развитии всех ее структурных компонентов:

когнитивного (практико-ориентированная система знаний основных эстетических категорий, категорий эстетических отношений, эстетического анализа произведений искусства, жанров искусства, предмета, правил, приемов и средств композиции как художественной формы в жанре натюрморта);

технологического (достижение личностью определенного уровня эстетической культуры через индивидуально-ориентированные способы, умения, навыки, овладение неповторимым опытом на основе включения обучающихся в процесс выполнения натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции);

эмоционально-ценностного (развитие потребностей и осознание ценностей эстетической культуры личностью, эмоциональное переживание личностного профессионального становления через вхождение в мир эстетической культуры).

2. Процесс формирования эстетической культуры личности будущего учителя изобразительного искусства имеет управляемый характер при постоянном педагогическом отслеживании состояния эстетической культуры, через критерии, параметры и уровни ее развития;

3. Методическая система формирования эстетической культуры личности студентов ХГФ в процессе выполнения натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции направлена на творческую самореализацию личности в профессионально-педагогической деятельности, включающей присвоение, передачу и создание культурных ценностей.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается исходной методологической основой; использованием широкого спектра трудов по эстетике, этике, эстетической, художественной и педагогической культуре; применением совокупности взаимодополняющих методов, соответствующих предмету и задачам исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования

- 1) Основные положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и методики преподавания изобразительного искусства Курского государственного университета;
- 2) были изложены на научно-практических конференциях по проблемам профессионально-педагогической подготовки будущих художников-педагогов в Томске (1999), Ростове-на-Дону (2000 г.), Вологде (2001 г.), Курске (2003 г.);
- 3) нашли отражение в статьях, опубликованных в сборниках научных трудов Курского государственного университета.

Апробация результатов проходила на художественно-графических факультетах Курского государственного университета и Воронежского государственного педагогического университета со студентами 1,2,5 курсов.

Структура диссертации определена целью и логикой исследования. Она состоит из введения, двух глав, списка литературы и приложения.

Основное содержание работы.

Во введении определяется проблема исследования, обеспечивается ее актуальность, формулируются, цель и задачи, выдвигается гипотеза, представляется, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, выделяются основные противоречия современного состояния эстетической культуры личности будущего учителя изобразительного искусства.

В первой главе «Теоретический анализ проблемы формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства в процессе выполнения композиции натюрморта» дается определение, выделяются содержание и исторические этапы становления эстетической культуры личности учителя. В ней определены структурные компоненты, критерии, показатели и уровни сформированности эстетической культуры студентов худграфов. Эстетический анализ художественного произведения исследуется как важное педагогическое умение в профессиональном становлении учителя изобразительного искусства.

Особенность эстетической культуры заключается в том, что эстетически-творческое освоение действительности не ограничивается какой-либо отдельной сферой жизни, а имеет универсальный характер.

Эстетическую культуру общества составляют процессы и результаты эстетического освоения природы, быта, общественных отношений, уровень развития искусства, состояние эстетических взглядов, вкусов и интересов социальных групп, уровень теории и практики эстетического воспитания и социально-эстетической активности людей. Художественные ценности и процессы их накопления занимают особое место в структуре эстетической культуры. Искусство в его художественной специфике и ценности - это явление, созданное по «законам

красоты» для отражения действительности в ее эстетическом своеобразии, для выражения эстетического содержания человека и для эстетического воздействия на людей.

Специфика художественной деятельности студентов художественно-графических факультетов заключается в том, что в ней концентрируются эстетические начала, которые являются эстетическими в высшей степени. В процессе специальной подготовки будущие учителя изобразительного искусства являются не только субъектами познания и преобразования, но и субъектами оценочной деятельности, выступающей как ценностные ориентации. Овладевая художественно-эстетическими ценностями, студенты должны быть подготовлены к их передаче своим будущим ученикам, то есть к осуществлению эстетического воспитания.

Эстетическое воспитание представлено нами как сознательная и целенаправленная передача эстетического опыта от поколения к поколению, осуществляемая в большей степени через сферу образования. Образование выступает как средство трансляции культуры. Принцип «культуросообразности» основной принцип существования и развития образования.

Анализ исторического развития теории и практики художественно-эстетического образования и воспитания показал, что от Аристотеля до наших дней общество стремилось к эстетическому воспитанию, организующему началу становления эстетической культуры и видело в нем необходимый компонент гармоничного развития личности.

В художественно-педагогическом процессе студенты худграфов приобретают знания, опыт художественно-эстетической деятельности, способы творческого мышления, ценностные ориентации. Развивается их духовный мир, мир эмоций, творческого поиска, происходит профессиональное становление.

Поэтому эстетическая культура будущего учителя изобразительного искусства определяется как качественное, системное, динамическое образование личности, характеризующееся определенным уровнем ее эстетического развития и художественно-педагогической образованности, осознанием способов достижения этого уровня, ведущего к духовно-нравственному совершенствованию, адаптации к социальному окружению и творческой самореализации в профессионально-педагогической деятельности.

Содержание первой главы составили также выделенные нами *структурные компоненты* эстетической культуры личности будущего учителя изобразительного искусства: *когнитивный, технологический и эмоционально-ценностный*, находящиеся в тесной взаимосвязи и образующие целостную динамическую систему.

Когнитивный компонент — фундаментальный компонент эстетической культуры личности учителя, объективное знание об эстетической культуре в контексте профессиональной деятельности. Это содержательная, базовая основа для построения личностью своих отношений с эстетической действительностью, интегративный результат художественной картины мира, его языка и педагогического мышления.

Технологический компонент состоит в умении инструментировать педагогический процесс. Это совокупность приемов и способов художественно-педагогической деятельности,

направленных на осуществление процесса практического погружения студентов худрафов в эстетическую культуру.

Эмоционально-ценностный компонент эстетической культуры учителя изобразительного искусства в нашем исследовании определяется совокупностью ценностных ориентации в профессиональной деятельности, эмоциональным переживанием процесса приобщения к ценностям эстетической культуры.

Определены критерии сформированности эстетической культуры личности художника-педагога: знания эстетической культуры как педагогического феномена; ценностное отношение к эстетической культуре; степень технологической готовности к присвоению, передаче и созданию эстетической культуры и степень творческой самореализации.

Нами установлены *уровни* развития эстетической культуры личности студента - будущего художника-педагога - *низкий, средний, высокий, творческий*.

Низкий уровень характеризуется отсутствием у студентов познавательной активности к эстетической культуре; знания эстетической культуры бессистемны; эстетическая культура не рассматривается и не осознается как часть педагогической культуры; отсутствуют четкие ценностные ориентации; не сформирован эстетический вкус и эстетические предпочтения; отсутствие знаний по методике эстетического воспитания школьников; неумение организовать собственную творческую деятельность по законам красоты и отсутствие умения переноса эстетического начала в сферу нравственно-эстетических отношений.

Средний уровень характеризуется положительным осознанием потенциала эстетической культуры для развития своих художественных и педагогических способностей; появлением положительной мотивации и более-менее четких целей о возможностях эстетической культуры; появлением устойчивого ценностного отношения к эстетическому знанию; попытками эстетического анализа и прогнозированием его влияния на опыт художественной деятельности; слабым осознанием воспитательного потенциала эстетической культуры в отношении учащихся.

Для *высокого уровня* характерно осознание важности эстетической культуры не только для повышения качества художественной подготовки, но и в педагогической деятельности студентов; наблюдается осознание путей и способов решения методических задач, высокий уровень планирования и решения нестандартных педагогических задач, осмысление и корректировка результатов; умение давать эстетическую оценку; умение организовывать творческую деятельность.

Творческий уровень характеризуется тем, что студенты обладают системно упорядоченными знаниями, отражающими философские, социальные, психолого-педагогические, художественные аспекты эстетической культуры; осмыслением эстетической культуры как глобального наследия человечества и стремление к ее познанию и передаче; представлена полнота профессионально-педагогических умений и навыков, ярко выражена установка на успех; сформировано системное представление о художественном, творческом и педагогическом процессах; устойчивое стремление к творческой реализации своих педагогических, методических и художественных способностей.

Культурно-деятельностная среда художественно-педагогической деятельности студентов представлена как пространство личностного развития и профессиональной самореализации будущего художника-педагога и во многом определяется технологиями образования.

Наиболее адекватно отвечающими целям нашего исследования мы считаем технологию контекстного обучения, акмеологическую технологию и технологию педагогической поддержки и готовы принять их в свою методическую систему.

Выделенные нами структурные компоненты эстетической культуры личности студентов худрафа, ее критерии, уровни и технологии образования в совокупности обеспечивают педагогическое отслеживание становления эстетической культуры личности будущего учителя изобразительного искусства в условиях подготовки по рисунку, живописи и композиции.

Мы считаем, что формирование эстетической культуры студентов худрафов при выполнении натюрморта на занятиях по рисунку, живописи и композиции невозможно без овладения студентам эстетическим анализом произведения в жанре натюрморта, функциональными категориями которого являются форма и содержание, тема, образно-эстетическая идея, композиция, ритм, система, художественная целостность, структура, идейно-эстетическая оценка, язык искусства и такие понятия, как изображение и выражение в искусстве, художественное пространство и время.

Далее высказывается убеждение в необходимости использования понятийного аппарата эстетического анализа в художественных произведениях в жанре натюрморта, в котором студенты работают довольно долгое время на занятиях по специальным дисциплинам (рисунок, живопись, композиция, методика преподавания изобразительного искусства, истории искусства).

Рассматривая умение осуществлять эстетический анализ художественного произведения как составляющую эстетической культуры личности будущего художника-педагога, мы делаем вывод о необходимости глубокого понимания его и способности доносить до школьников. Но не менее важная задача художественно-педагогической подготовки - научить студентов подвергать эстетическому анализу и собственные работы, в том числе и при выполнении композиций натюрморта. В таком анализе собственная работа может предстать нехудожественной или будет являть признаки художественности, целостности, гармонии. Овладение этим умением - путь к профессиональному совершенствованию.

Процесс выполнения композиции натюрморта создает уникальную базу развития эстетической культуры личности студентов худрафа, развивает, наполняет и обогащает все ее структурные компоненты:

а) когнитивный. Работа над натюрмортом воплощает общие принципы композиции, требует использования разнообразных средств гармонизации. Студенты многократно при выполнении композиции натюрморта проходят путь от возникновения замысла до воплощения его в материале, используя при этом знания арсенала средств художественного языка. Неотъемлемой задачей при анализе и сочинении натюрморта считается его выразительность, решаемая через характер формы предметов, цвет, освещенность, материал, технику. Уже в процессе постановки натюрморта учитываются знания закона целостности. Пропорция, масштаб,

ритм, симметрия, асимметрия придают натюрморту гармоничную соразмерность. Пространство в изображении натюрморта, передаваемое через трехмерность изображения, дополняется четвертым измерением - художественным временем

Натюрморт отражает замысел художника, его идею, из которой складывается тема. Именно тема, идея и эстетическая оценка составляют содержание произведения, выполненного в жанре натюрморта. Способом же существования содержания является художественная форма. Всеобщим элементом существования художественной формы является композиция натюрморта, цель которой - создание художественного образа. Для ведения процесса работы над натюрмортом или его анализом использовались знания выше перечисленных понятий. Но их оказывалось не достаточно, если речь шла о знаниях учителя изобразительного искусства. Знания методических основ эстетического воспитания и развития, знание возрастных особенностей изобразительной деятельности детей, понимание ценностного значения работы над композицией натюрморта в развитии их эстетической культуры существенно дополняют и расширяют когнитивный компонент будущего художника-педагога при выполнении заданий в жанре натюрморта;

б) технологический. Создавать художественную работу по законам красоты - важное профессиональное умение студентов худграфа, но не менее важно педагогическое умение - умение инструментировать педагогический процесс, представляющее собой владение совокупностью приемов и способов художественно-педагогической деятельности, направленных на решение ряда дидактических задач: определение личной готовности к организации профессионально-педагогического процесса, установление причинно-следственных связей между результатом обучения и эффективностью используемой технологии; организация на занятиях условий, максимально приближенных к профессионально-педагогической деятельности, позволяющих вырабатывать педагогические и методические умения студентов в процессе работы над композицией натюрморта; анализ результатов, устранение ошибок, выделение эффективных приемов и методов и корректировка методики организации художественно-педагогического процесса.

В технологическом компоненте эстетической культуры личности будущего учителя изобразительного искусства развиваются его художественно-творческие способности, осваиваются культурно-диалогические формы общения. В нем практически отрабатывается и закрепляется понятийно-терминологический аппарат эстетики, законов, правил, приемов и средств композиции, развивается образное мышление, педагогическое мышление. Художественные и педагогические задачи реализуются в их единстве с присутствием в них эмоциональности, образности, целостности;

в) эмоционально-ценностный. Этот компонент, выделенный нами как последний, имеет значение первостепенного в контексте нашего исследования. Он формируется через эмоциональную оценку, через собственное эмоциональное переживание, ведущее к приобретению ценностных ориентации - составляющих духовного мира художника-педагога. Эстетическое чувство, возникающее от восприятия натюрморта или от процесса его выполнения,

важно не только при оценке художественного произведения в жанре натюрморта и в собственном творчестве студента, оно выступает в качестве необходимого педагогического умения будущего учителя. Если художнику-педагогу удается пробудить и закрепить эстетическое чувство у детей при анализе художественного произведения, при восприятии постановки натюрморта, гармонично организованной учителем, или при выполнении композиции этого натюрморта на формате, то школьники испытывают ни с чем не сравнимое чувство эстетического наслаждения. Эта способность является базой развития гармонических эстетических отношений школьников с окружающим их миром. Эмоционально-чувственное восприятие натюрморта студентами и понимание необходимости развития этого восприятия у школьников наполняют эмоционально-ценностный компонент эстетической культуры личности будущего учителя изобразительного искусства

Во второй главе «Методическая система формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства в процессе работы над композицией натюрморта» исследуется современное состояние указанной проблемы в рамках педагогического процесса, описывается реализация методической системы в учебном процессе художественно-графических факультетов и доказывается ее эффективность.

Исследование проводилось на художественно-графических факультетах Курского государственного университета и Воронежского государственного педагогического университета в три этапа: 1998-1999 гг. - констатирующий эксперимент, 2000-2001 гг. - поисковый эксперимент и 2002-2004 гг. - формирующий эксперимент. В нем приняли участие 295 студентов.

В ходе *констатирующего* эксперимента устанавливался уровень сформированности эстетической культуры у студентов 1-2 курсов и у студентов-выпускников, выявлялась роль и значение спецдисциплин в формировании эстетической культуры студентов, определялись причинно-следственные связи низкого уровня эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства. В ходе констатирующего эксперимента анализировались программы по рисунку, живописи и композиции, академические и творческие работы студентов, проводилось анкетирование студентов и преподавателей спецдисциплин, велось наблюдение за ходом работы над заданием «Натюрморт» на занятиях и во время педагогической практики. На основе анализа полученных результатов были сделаны следующие выводы: у студентов наблюдаются слабые знания и умения использования понятий, категорий искусствознания, эстетики, психологии художественного творчества, педагогики и методики; слабые знания законов и правил композиции и неумение раскрывать их школьнику в доступной форме; отсутствие логики, глубины, аргументированности, осознанности и доступности в изложении основ изобразительной грамоты; отсутствие знаний эстетического анализа художественного произведения, понимания языка искусства как средства передачи эстетической культуры; слабое владение методикой эстетического воспитания, слабое владение умением инструментализировать педагогический процесс, неумение организовывать постановки по законам красоты, подбирать

объекты для изображения; неумение подбирать произведения искусства к теме урока, оказывающих наибольшее эмоционально-эстетическое воздействие на учащихся.

В ходе *поискового* эксперимента исследовались, уточнялись и анализировались приемы и методы формирования эстетической культуры студентов, разрабатывалась и корректировалась система экспериментальных упражнений и заданий, направленных на обогащение художественных и эстетических знаний, оценивание используемых педагогических технологий в учебном процессе. Первоочередной задачей экспериментальной методической системы является эмоционально-чувственное восприятие всего процесса работы над композицией натюрморта – от момента появления замысла до воплощения его в материале.

Повышение уровня эстетической культуры личности студентов при выполнении композиций натюрморта достигалось через эстетический анализ работ художников и собственных работ, включающий оперирование такими фундаментальными категориями эстетики, как содержание и форма, внешняя и внутренняя форма, тема, образно-эстетическая идея, композиция, ритм, система, художественная целостность, эстетическая оценка, язык искусства; через решение задач смыслового содержания постановки, назначение предметов, их эстетической и утилитарной взаимосвязи; через организацию студентами постановок натюрморта различной степени сложности по законам красоты и с учетом особенностей рисующих; через организацию не только коллективной, но и индивидуальной творческой активности студентов; через обогащение и формирование профессиональной речи и развитие коммуникативных способностей студентов.

В поисковом эксперименте также анализировались включенные в нашу методическую систему технологии контекстного обучения, акмеологические технологии и технологии педагогической поддержки.

Положительная динамика развития эстетической культуры студентов в ходе поискового эксперимента была подтверждена показателями результатов экспериментальных и контрольных групп. Причем осязаемое превосходство экспериментальных групп было достигнуто по всем трем структурным компонентам эстетической культуры – когнитивному, технологическому и эмоционально-ценностному. Отмечены уровни сформированности эстетической культуры: в экспериментальных группах – высокий и средний, в контрольных – низкий и средний. Творческого уровня эстетической культуры достигнуто не было. Своей наивысшей эффективности экспериментальная методическая система формирования эстетической культуры личности студента в процессе работы над композицией натюрморта достигла лишь на этапе *формирующего* эксперимента.

Разработанная и частично исследованная в поисковом эксперименте методическая система была проверена на эффективность не только на занятиях по рисунку и живописи, но и на занятиях по композиции, а также дополнена курсом лекций. Лекционная форма занятий по рисунку, живописи, композиции позволила расширить диапазон знаний студентов в трех основных аспектах: художественном, эстетическом и педагогическом, что в значительной степени наполняло и качественно изменяло когнитивный компонент эстетической культуры

личности будущего художника-педагога. Впервые в экспериментальных группах когнитивный компонент достиг творческого уровня. На высокий и творческий уровень вышли также *технологический* компонент, демонстрирующий приращивание художественно-эстетических и педагогических умений студентов, и эмоционально-ценностный, раскрывающий ценностную сферу личности, изменяющуюся под воздействием ценностей эстетической культуры, в которой и происходит осознание и утверждение будущим учителем изобразительного искусства своего Я как носителя высоконравственных основ художественного наследия.

Качественный уровень эстетической культуры студентов худграфов в процессе работы над композицией натюрморта определялся по критериям: знание эстетической культуры как педагогического феномена, ценностное отношение к эстетической культуре; степень технологической готовности в присвоении, передаче и создании эстетической культуры; степень творческой самореализации. Уровневый подход позволяет оценить выделенные критерии по параметрам - низкий, средний, высокий и творческий (в процентах к общему числу выработки).

Сравнительные показатели сформированности эстетической культуры студентов экспериментальных и контрольных групп в процессе выполнения композиции натюрморта

Критерии сформированности ЭК	эксперимент	Уровни сформированности ЭК (%)							
		Экспериментальные группы				Контрольные группы			
		низкий	средний	высокий	творческий	низкий	средний	высокий	творческий
1 Знание эстетической культуры как педагогического феномена	поисковый	57	43	-	-	62	38	-	-
	формирующий	7	24	49	20	14	48	35	3
2 Степень технологической готовности к присвоению, передаче и созданию эстетической культуры	поисковый	63	37	-	-	49	51	-	-
	формирующий	5	31	38	26	27	40	27	6
3 Ценностное отношение к эстетической культуре	поисковый	37	63	-	-	47	53	-	-
	формирующий	11	14	23	52	14	29	46	11
4 Степень творческой самореализации	поисковый	69	31	-	-	51	49	-	-
	формирующий	9	27	30	34	21	62	17	-

В заключении изложены основные положения диссертации.

1. На основании теоретического исследования проблемы делается вывод о важности и необходимости формирования эстетической культуры будущих учителей изобразительного искусства как качественного, системного, динамического образования личности, характеризующегося определенным уровнем ее эстетического развития и художественно-педагогической образованности, осознанием способов достижения этого уровня, ведущего к духовно-нравственному совершенствованию, адаптации к социальному окружению и творческой самореализации в профессионально-педагогической деятельности.

2. Разработанные нами критерии, (знание эстетической культуры как педагогического феномена; ценностное отношение к эстетической культуре; степень технологической готовности в присвоении, передаче и содержании эстетической культуры; степень творческой самореализации), показатели и уровни (низкий, средний, высокий, творческий) сформированности эстетической культуры будущих учителей в процессе выполнения композиции натюрморта на занятиях по спецдисциплинам подтвердили эффективность экспериментально-методической системы.

3. Установлено, что если методическая система направлена на развитие совокупности компонентов эстетической культуры (когнитивного, технологического и эмоционально-ценностного), то отмечается рост художественно-творческого уровня студентов, развиваются их ценностные ориентации, повышается нравственный потенциал, происходит профессиональное становление личности будущего учителя изобразительного искусства.

В приложениях представлены схемы, таблицы, фотографии и материалы, отражающие основные этапы диссертационного исследования.

Основное содержание диссертации и результаты исследования отражены в следующих публикациях автора:

1. Михайлов И.Л. Проблема формирования эстетической культуры на уроках ИЗО в школе // Разработка психолого-антрополого-педагогических технологий в системе непрерывного образования: Материалы VII Всероссийского научно-практического семинара, - Томск ТГУ, 1999. - С. 151-152. (0,125 п.л.).

2. Михайлов И.А. О композиции в живописи // Научные основы профессионально-педагогической подготовки учителя изобразительного искусства и черчения: Проблемы провинциальной художественной культуры: Сб. научных трудов. Выпуск 1. - Курск: Издательство КГПУ, 1999. - С. 99-101. (0,15 п.л.).

3. Михайлов И. А. О выразительных особенностях творчества А.А. Дейнеки // А.А. Дейнека: личность, творчество, эпоха: Сб. научных и метод. работ. - Курск: Издательство КГПУ, 1999. - С. 24-27. (0,25 п.л.).

4. Михайлов И.А. Проблема формирования профессиональных умений будущих художников-педагогов на занятиях по композиции // Актуальные проблемы художественно-педагогического образования Сборник статей. Выпуск 3. - Ростов-на-Дону. Издательство РГПУ, 2000.-С. 42-45. (0,25 п.л.).

5. Михайлов И.А. Профессиональная подготовка учителей ИЗО - вот основная цель педагогического процесса в условиях педвуза. // Научные основы профессионально-педагогической подготовки учителя изобразительного искусства и черчения. Проблемы провинциальной художественной культуры: Сб. научных трудов. Выпуск 2. - Курск Издательство КГПУ, 2000. - С. 196-200. (0,30 п.л.).

6 Михайлов И.А. Родники национальной культуры. //Художественная жизнь Курского края- Проблемы провинциальной художественной культуры: Сб. научных трудов. - Курск: Издательство КГПУ, 2000. - с. 99-101. (0,15 п.л.).

7. Михайлов И.А. О формировании осознанного эстетического отношения к изобразительной деятельности у студентов ХГФ на занятиях по композиции графического натюрморта //Технология. Творчество. Личность: Материалы 9-й Международной практической конференции (10-12 ноября 2003 г. Курск). - Курск: Издательство КГУ, 2003. - С. 124 - 127. (0,25 п.л.)

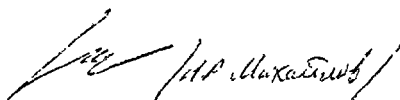
Основные творческие выставки автора:

1.1998 г - выставка «Новые имена». КТО ВТОО «Союз художников России» - Курск.

2. 2000 г - выставка «Новые имена» в Выставочном зале КРО ВТОО «Союза художников России).-Курск.

3. 2000 г - выставка «Графика - 2000» в Выставочном зале КРО ВТОО «Союза художников России». - Курск.

4.2002 г - «Выставка работ молодых художников в Выставочном зале КРО ВТОО «Союза художников России». -Курск.

Подп. к печ 16.02.2005 Объем 1,0 п.л. Заказ №. 50 Тир 100 экз.

Типография МПГУ

22 АПР 2005

836