

Евгения Валерьевна Скрипникова

Омский государственный педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой академической живописи и рисунка, Омск, Россия
e-mail: evskripnikova@bk.ru

Аина Шугаевна Амиржанова

Омский государственный технический университет, кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры дизайна костюма, Омск, Россия
e-mail: aina71@bk.ru

Проблема формирования творческой индивидуальности учителя изобразительного искусства

Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования творческой индивидуальности будущего учителя изобразительного искусства. Особое внимание уделяется вопросу совершенствования и развития профессиональных способностей преподавателя. В статье подчеркивается, что проблема формирования творческой индивидуальности учителя изобразительного искусства приобретает в настоящее время большую значимость, поскольку оказывает влияние на уровень эстетической культуры и творческое развитие его учащихся.

Ключевые слова: творческая индивидуальность, высшая школа, развитие личности, изобразительное искусство, эстетическое восприятие, художественное восприятие, творческое мышление, профессиональное образование.

Evgeniya V. Skripnikova

Omsk State Pedagogical University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Academic Painting and Drawing, Omsk, Russia
e-mail: evskripnikova@bk.ru

Aina Sh. Amirzhanova

Omsk State Technical University, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Costume Design, Omsk, Russia
e-mail: aina71@bk.ru

The Issue of Creative Individuality Formation of the Teacher of Fine Arts

Abstract. The article discusses the issue of the need to form the creative individuality of the future teacher of fine arts. Particular attention is paid to the problem of improving and developing professional skills of the teacher. It is emphasized that the issue of creative individuality formation of the teacher of fine arts is currently acquiring great importance, since it affects the level of aesthetic culture and creative development of his students.

Keywords: creative individuality, high school, personality development, fine arts, aesthetic perception, artistic perception, creative thinking, professional education.

Введение (Introduction)

В процессе освоения учащимися содержания образования, в формировании и развитии их личности роль учителя неизмерима. В настоящее время происходят серьезные изменения в сфере образования, и, конечно же, в первую очередь это касается преподавателя, его умения действовать в новых, задаваемых образовательным стандартом, условиях. Умение учителя управлять учебным процессом, наряду с владением профессиональными компетенция-

ми по живописи, рисунку, композиции, дизайну и другим дисциплинам, определяет и методы деятельности учителя и обучаемых, и организацию построения оптимального обучения. Педагог должен не только владеть навыками составления содержания учебного предмета и организацией обучения, но и способствовать усвоению культурных ценностей, развитию художественного восприятия и мышления.

Новые условия, новые проблемы диктуют и новые личностные и профессиональные задачи, прежде всего, —

необходимость совершенствования индивидуальных и творческих начал в педагогической деятельности.

В настоящее время особенно отчетливо наблюдается тенденция нивелирования индивидуальности учителя, а учебный процесс строится с использованием традиционного подхода в организации занятий, довольно далеких от развивающего обучения, без учета психологических возможностей каждого ученика. Профессиональную подготовку учителя изобразительного искусства можно назвать особой сферой деятельности, где без возможности творческого эксперимента очень сложно добиться хорошего результата. В области профессиональной художественной деятельности, как правило, результат достигается там, где учитываются индивидуальные особенности личности.

Методы (Methods)

Методы исследования основаны на теоретическом анализе зарубежных и отечественных научных источников, представлены теоретическим анализом, синтезом и обобщением опубликованных в России и за рубежом научных исследований, посвященных рассматриваемой в данной работе проблеме.

Литературный обзор (Literature Review)

Проблема формирования творческой индивидуальности учителя злободневна, что подтверждается интересом со стороны ряда исследователей (Н. А. Антонова [1], Р. У. Богданова [2], Н. М. Борисенко [3], С. А. Гильманов [4], Н. Д. Куланина [5] и др.).

Нельзя не отметить, что индивидуальность — это набор определенных личностных качеств — профессиональных, личностных, креативных, это прежде всего их гармоничное единство. Понятие «творческая индивидуальность учителя» в философской, психолого-педагогической литературе постоянно обогащается. Так, В. А. Сластенин подчеркивает, что «творчество невозможно без осознания педагогом собственной творческой индивидуальности. Только в этом осознании можно добиться единства педагогического приема и личностных качеств учителя, когда педагогическое воздействие будет вырастать из личности педагога» [6, с. 294].

По определению Г. В. Гатиятуллиной, «творческая индивидуальность педагога — это высший уровень его деятельности, это особое качество, уровень развития личности, и проявляется в таких содержательных сторонах личности, как направленность (ценности, мотивация, установки), личностные качества (индивидуальные проявления психических качеств и процессов), когнитивная сфера (содержание, уровни и операции мышления). Профессия преподавателя складывается из трех составляющих: педагогическая деятельность, педагогическое общение, личность. Личность — коренной фактор, который обуславливает его профессиональную позицию в педагогической деятельности и в педагогическом общении» [7, с. 390].

Педагогическое творчество, в отличие от творчества в других сферах (наука, искусство), всегда направлено на личность ученика, ее совершенствование и развитие. Даже внедрение разнообразных инноваций, внесение изменений в существующую методическую систему — всё это пред-

ставляет собой только средство для получения наилучших результатов в образовании.

Так, И. Н. Ларченко рассматривает творческую индивидуальность как характеристику, которая выражается только в определенной, социально значимой деятельности и реализует через нее творческий потенциал. Исследователь полагает, «что творческая индивидуальность педагога проявляется в творческой педагогической деятельности и реализуется через непосредственное соотношение индивидуальностей учителя и ученика в виде технологий, содержания образования, стиля творчества и пр.» [8, с. 19].

Изобразительное искусство в современной художественной школе, в нынешних условиях существования вариативного обучения по разным программам, при сохранении общих целей изучения дисциплины, предоставляет учителям определенные возможности для экспериментальной работы, соединяя в себе общедидактические основы обучения и специфические, связанные с содержанием и освоением разнообразных методов изобразительного искусства, таких как основы дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства.

Результаты и обсуждение (Result and Discussions)

Проблема «творческой индивидуальности» учителя так остро заинтересовала исследователей не так давно. Напомним, что в 1960-х гг. творческая индивидуальность в отечественной педагогике изучалась в области творческой деятельности, а также различных аспектах искусствоведения.

Становление учителя изобразительного искусства как профессионала — длительный и сложный процесс, который длится и после завершения образования в высшем учебном заведении. Будущий художник-педагог должен не только обладать определенными профессиональными компетенциями, но и владеть особой мобильностью мышления, творчески относиться к проблемным ситуациям.

В своей будущей профессиональной деятельности художник-педагог в первую очередь должен владеть техническими приемами и навыками работы с изобразительными материалами, в совершенстве знать основы изобразительной грамоты, обладать особым видением, уметь анализировать произведения искусства разных эпох, поскольку именно ему отведена важнейшая роль формирования у учащихся эстетического вкуса, культуры восприятия. Умение видеть прекрасное в окружающей действительности — важнейшее из умений учителя изобразительного искусства, которое он сможет передать своим воспитанникам.

Творческая индивидуальность предполагает умение мыслить нестандартно, оригинально, раздвигать границы восприятия ученика. Большую роль играет и общекультурный потенциал самой личности, который необходимо развивать в процессе обучения в вузе.

Мы считаем, что в становлении будущего учителя изобразительного искусства ключевую роль играет ряд определенных личностных и профессиональных качеств, которые должны закладываться в процессе обучения в высших учебных заведениях. Это и эстетическое восприятие, художественное мышление, способность мыслить нестандартно, обладать эмпатией, умением вести творческий диалог

со своими учениками, ориентироваться в инновационных изменениях, происходящих в художественной педагогике и искусстве в целом.

Культура эстетического восприятия должна строиться на пристальном изучении методов изобразительной деятельности, на мышлении цветом, формой, когда зрительная информация о мире переводится на выразительный язык любого из видов искусства, будь то живопись, графика, дизайн или декоративно-прикладное искусство. Важно при этом относиться к педагогическому процессу как к настоящему искусству — искусству сотворчества. Следует подчеркнуть, что будущий преподаватель изобразительного искусства должен не только обладать эстетическим восприятием, но и создавать на основе накопленных образов представления совершенно иной художественный образ. Эстетическому восприятию присуща эвристическая природа, в которой воплощается активное отношение творца к окружающему его миру. Формирование культуры зрительного восприятия играет большую роль в складывании интересов, потребностей, нравственных норм и вкусов современного человека.

Художественное, эстетическое восприятие человека как важнейшая составляющая культуры общества, как феномен, раскрывающийся в различных аспектах духовной и материальной жизни, нуждается в развитии и совершенствовании. В современной психологии художественное восприятие раскрывается как высшая форма восприятия. Именно такой формой восприятия должен обладать будущий специалист в области изобразительной деятельности.

Практика художественного творчества и профессиональная подготовка преподавателей изобразительного искусства связаны с процессами визуализации, хотя, естественно, несводимы только к ним. Наряду с формированием эстетического восприятия не стоит забывать о таком важном психическом процессе, как художественное мышление. Художественное мышление — еще один значимый показатель творческой индивидуальности учителя, неразрывно связанный с умением мыслить образами, ассоциативно, умением сплавлять воедино индивидуальное, общее и типическое. Мышление художника-педагога — это особый вид мышления, который включает в себя как наглядно-образный, так и абстрактно-теоретический компонент.

Формирование индивидуальности будущего педагога сложно представить без предоставления ему свободы художественного творчества. В профессиональном образовании должна учитываться свобода выбора в различных творческих и познавательных ситуациях. Каждый начинающий молодой педагог должен иметь возможность отстаивать свой взгляд, приводить обоснованные аргументированные доводы касательно любого творческого вопроса или проблемы. Особую важность это приобретает в практической деятельности, где развитие индивидуальности сопряжено со свободой художественного творчества.

Студент должен иметь возможность, еще в стенах университета, изучить как можно больше видов художественного творчества. При этом условии результативно осуществляется поиск творческой индивидуальности, самореализации в профессиональном плане. Конечно, это не всегда возможно в рамках учебной программы, где время четко регламен-

тируется. Разрешить это противоречие возможно в процессе самостоятельной и дополнительной работы.

Исследование качеств художественных материалов и технологий дает широкую возможность обучающимся развивать собственное эстетическое восприятие, применять новые методики при передаче формы, цвета, композиционных решений, содействует формированию собственного стиля.

Очень важно, чтобы преподаватель изобразительного искусства не только сам обладал творческой индивидуальностью, но и умел видеть и раскрывать эту индивидуальность в своих учениках. Компетентность и культура педагога, его готовность к психолого-педагогическому творчеству и саморазвитию отчетливо проявляется в его профессиональной деятельности.

Как уже было сказано, формирование творческой индивидуальности начинается с вуза. Особую роль в этом процессе играют преподаватели профессиональных дисциплин, таких как живопись, рисунок, композиция. Здесь не обходится без педагогических и методических ошибок. Педагог часто вмешивается в учебную или творческую работу студента, не давая прийти к решению проблемы самостоятельно, поскольку процесс поиска и решения проблемной ситуации — процесс длительный. Но художественное творчество поливариативно и предполагает не одно решение. Заблуждение некоторых педагогов заключается в том, что собственное решение они считают единственно верным, нещадно внося коррективы в цветовой, композиционный и даже смысловой строй картины. Если эта практика носит систематический характер, то сформированность творческой индивидуальности у молодого преподавателя оказывается под большим вопросом.

В итоге такой принцип работы молодой преподаватель переносит из вузовской подготовки в рисунки своих учеников: сам исправляет грубые ошибки без совместного аналитического разбора, поскольку его художественное восприятие и вкус формировались по образу и подобию ведущего педагога, перенимались «чужие» эстетические предпочтения, не давая развития индивидуальному творческому началу. Выход из подобной ситуации способен найти и сам студент, проводя анализ своей творческой деятельности, а также анализ работ мастеров, выполняя работу над профессиональными ошибками.

Творческая индивидуальность раскрывается во всей полноте лишь в творческом диалоге с учеником. Отсюда каждый новый замысел, новый образ должен быть объективно оценен на предмет его новизны, оригинальности, эстетической значимости, совместно найдены оптимальные пути исправления ошибок — только такой подход способствует совершенствованию творческой индивидуальности участников диалога.

Очень важное умение для педагога — ориентация в современной культурной жизни, устойчивый интерес к изменениям и новациям, происходящим в искусстве.

Большую роль для студента в учебном процессе играет выставочно-конкурсная деятельность, научные конференции как демонстрация его индивидуальных достижений, роста профессиональных компетенций.

Не менее значимым в настоящее время представляется и осознание молодым преподавателем тех глобальных перемен, которые можно наблюдать в области искусства с развитием цифровых технологий. Традиционное понимание произведения искусства претерпело большие изменения и глубокую трансформацию, поэтому одна из задач учителя изобразительного искусства состоит в том, чтобы найти «контакт» с новыми виртуальными образами и смыслами, а через них со своими учащимися.

Компетентность художника-педагога включает в себя не только владение академическими знаниями, техниками и приемами творческой работы, но и инновационными методами в сфере новых форм пластических искусств. Понимание тех изменений в изобразительном творчестве, которые пришли вместе с цифровыми технологиями, в свою очередь, открывает воспитанникам этого педагога новые возможности в собственном творчестве, формирует сопричастность к художественной культуре. Педагог должен непрестанно находиться в состоянии творческого поиска, интересоваться новыми педагогическими методами, аккумулируя в своем образовательном поле наиболее целесообразные и результативные.

Для реализации учебно-воспитательных задач, поставленных программами по изобразительному искусству, преподаватель должен ознакомить учащихся с большим количеством разнообразных приемов работы с художественными материалами, отражающих богатство художественной практики, что способствует созданию художественного образа и активизации творческого мышления, восприятия, воображения.

Очень важно в решении обозначенной нами проблемы учитывать организацию культуровоспитывающей среды вуза. Е. В. Птицына и С. А. Останина в своем исследовании выделяют следующие требования к ее организации: «...эстетизация образовательного процесса; ...создание условий для включения будущих учителей в различные виды художественно-эстетической деятельности; ...использование средств искусства в учебной и внеучебной деятельности; ...создание культуротворческого “поля”, где каждый студент может найти свою нишу, реализовать свои возможности и интересы; ...ориентация на национальную культуру, единство национального, ...межнационального и интернационального начал в воспитании» [9, с. 42].

Значительную роль в процессе создания определенных условий играют и отбор профессиональных дисциплин, сближение и интеграция их эстетического профиля, взаимосвязь учебных предметов в целостном поле творческих проявлений.

Таким образом, проблема формирования творческой индивидуальности учителя приобретает в настоящее время особую значимость, поскольку оказывает влияние на творческое развитие его будущих учеников.

Как справедливо отметила Н. И. Пьянкова, специфика искусства в его уникальной способности эстетически воспринимать явления окружающего мира. Искусство, в сути своей имеющее эстетическую природу, — важное средство воспитания и развития созидательной, творческой природы в человеке, наполнения учебных дисциплин живыми чувствами, яркими образами [10, с. 6].

Творческую личность способен подготовить только созидательно работающий педагог, обладающий творческой индивидуальностью.

Заключение (Conclusions)

Исследуя творчество учителя в различных областях педагогической деятельности, многие авторы, независимо друг от друга, выделяют в творческой деятельности следующие компоненты:

- владение теоретическими знаниями, закономерностями и правилами профессиональной деятельности, личностное осмысление учителем цели обучения, представление о структурных связях и противоречиях обучения, методах деятельности учителя и обучающихся, владение методикой построения оптимального обучения;

- эстетическое восприятие окружающей действительности. Для преподавателя любой дисциплины, в контексте рассматриваемой проблемы, а изобразительной деятельности тем более, очень важно обладать способностью «особого» видения, видения по законам красоты и эстетики;

- проявление интеллектуально-творческой инициативы, умение каждый раз искать новое решение учебно-воспитательных задач, нестандартные пути реализации замыслов;

- психологическая вовлеченность в процесс творческого труда, высокий уровень осознанного сопереживания эмоциональному состоянию другого человека; волевые качества и целеустремленность; концентрация духовных и физических сил, вдохновение, увлеченность задачами;

- педагогическая техника как совокупность умений и навыков; способность управлять своим эмоциональным состоянием, техникой речи, стилями педагогического общения. Учитель изобразительного искусства должен обладать способностью к импровизации, артистизмом, мимической выразительностью. Всё это позволяет влиять на ум, чувства учащихся, формировать эмоционально-ценностное отношение к миру.

Как справедливо отмечает Л. М. Александрова: «Целью учителя должно быть стремление почувствовать и выявить свою творческую индивидуальность, неповторимые особенности своей личности, своеобразие своего педагогического почерка. Именно выявление и развитие своей педагогической творческой индивидуальности, непохожесть на образцы, индивидуально-своеобразные способы педагогической деятельности, способствующие ее конечному успеху, обеспечивают эффективность деятельности учителя, позволят решать учебно-воспитательные задачи с большей результативностью и получать удовлетворение от своего труда» [11, с. 1].

Таким образом, специфика творческой индивидуальности учителя изобразительного искусства проявляется не только в профессиональной деятельности, связанной с высокой теоретической и практической подготовкой, знанием структуры педагогического процесса, техниками и приемами работы с художественными материалами, но и в целостном качестве его индивидуальности.

Творческая индивидуальность преподавателя — важнейшее условие раскрытия потенциальных способностей учащихся; с ее помощью педагог сможет раскрыть и потенциальные задатки воспитанника, переводя их в плоскость актуальных, реализованных способностей.

Библиографический список

1. Антонова Н. А. Развитие творческой индивидуальности учителя в условиях повышения профессиональной квалификации : дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2005. 162 с.
2. Богданова Р. У. Теоретико-педагогические основы развития творческой индивидуальности субъектов образования : дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2000. 424 с.
3. Борисенко Н. М. Психолого-педагогические основы развития творческой индивидуальности будущего специалиста-педагога : дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 1998. 208 с.
4. Гильманов С. А. Педагогические основы актуализации творческой индивидуальности педагога : дис. ... д-ра пед. наук. Казань, 1996. 350 с.
5. Куланина Н. Д. Развитие творческой индивидуальности будущих учителей технологии и предпринимательства в декоративно-прикладной деятельности : дис. ... канд. пед. наук. Магнитогорск, 2003. 180 с.
6. Сластенин В. А. Педагогический процесс как система. М. : Магистр-Пресс, 2000. 488 с.
7. Гатиятуллина Г. В. Образ современного преподавателя высшей школы в представлениях студентов технического вуза // Междунар. студен. науч. вестн. 2016. № 5–3. С. 390–391.
8. Ларченко И. Н. Условия и способы стимулирования творческой индивидуальности преподавателей в педагогическом колледже : дис. ... канд. пед. наук. Тюмень, 1998. 131 с.
9. Птицына Е. В., Останина С. А. Культуровоспитывающая среда вуза как важный фактор профессиональной подготовки будущего учителя // Перспективы науки и образования. 2018. № 2 (32). С. 40–47.
10. Пьянкова Н. И. Изобразительное искусство в современной школе. М. : Просвещение, 2006. 176 с.
11. Александрова Л. М. Творческая индивидуальность и индивидуальный стиль деятельности учителя в современной педагогике // Актуальные задачи педагогики : материалы V Междунар. науч. конф. (Чита, апрель 2014 г.). Чита : Молодой ученый, 2014. С. 1–2.

References

- Aleksandrova L. M. (2014) *Tvorcheskaya individual'nost' i individual'nyi stil' deyatel'nosti uchitelya v sovremennoi pedagogike [Creative Individuality and Individual Style of Teacher Activity in Modern Pedagogy]**, *Aktual'nye zadachi pedagogiki [Actual Tasks of Pedagogy]**. Chita, Molodoi uchenyi Publ., pp. 1–2. (in Russian)
- Antonova N. A. (2005) *Razvitie tvorcheskoi individual'nosti uchitelya v usloviyakh povysheniya professional'noi kvalifikatsii [Development of Creative Individuality of a Teacher in the Conditions of Professional Development]**, Cand. ped. sci. diss. Stavropol, 162 p. (in Russian)
- Bogdanova R. U. (2000) *Teoretiko-pedagogicheskie osnovy razvitiya tvorcheskoi individual'nosti sub"ektov obrazovaniya [Theoretical and Pedagogical Foundations of the Development of Creative Individuality of Subjects of Education]**, Dr. ped. sci. diss. Saint Petersburg, 424 p. (in Russian)
- Borisenko N. M. (1998) *Psikhologo-pedagogicheskie osnovy razvitiya tvorcheskoi individual'nosti budushchego spetsialista-pedagoga [Psychological and Pedagogical Foundations of the Development of the Creative Individuality of the Future Specialist-teacher]**, Cand. ped. sci. diss. Stavropol, 208 p. (in Russian)
- Gatiyatullina G. V. (2016) *Obraz sovremennogo prepodavatelya vysshei shkoly v predstavleniyakh studentov tekhnicheskogo vuza [The Image of a Modern High School Teacher in the Views of Students of a Technical University]**, *Mezhdunarodnyi studentcheskii nauchnyi vestnik [International Student Research Bulletin]*, no. 5–3, pp. 390–391. (in Russian)
- Gil'manov S. A. (1996) *Pedagogicheskie osnovy aktualizatsii tvorcheskoi individual'nosti pedagoga [Pedagogical Bases of Actualization of Creative Individuality of the Teacher]**, Dr. ped. sci. diss. Kazan, 350 p. (in Russian)
- Kulanina N. D. (2003) *Razvitie tvorcheskoi individual'nosti budushchikh uchitelei tekhnologii i predprinimatel'stva v dekorativno-prikladnoi deyatel'nosti [Development of Creative Individuality of Future Teachers of Technology and Entrepreneurship in Decorative and Applied Activities]**, Cand. ped. sci. diss. Magnitogorsk, 180 p. (in Russian)
- Larchenko I. N. (1998) *Usloviya i sposoby stimulirovaniya tvorcheskoi individual'nosti prepodavatelei v pedagogicheskom kolledzhe [Conditions and Ways to Stimulate the Creative Individuality of Teachers in the Pedagogical College]**, Cand. ped. sci. diss. Tyumen, 131 p. (in Russian)
- Ptitsyna E. V., Ostanina S. A. (2018) *Kul'turovospityvayushchaya sreda vuza kak vazhnyi faktor professional'noi podgotovki budushchego uchitelya [Cultural Environment of the University As an Important Factor in the Training of Future Teachers]*, *Perspektivy nauki i obrazovaniya [Perspectives of Science & Education]*, no. 2 (32), pp. 40–47. (in Russian)
- P'yankova N. I. (2006) *Izobrazitel'noe iskusstvo v sovremennoi shkole [Fine Art in a Modern School]**. Moscow, Prosveshchenie Publ., 176 p. (in Russian)
- Slastenin V. A. (2000) *Pedagogicheskii protsess kak sistema [Pedagogical Process As a System]**. Moscow, Magistr-Press Publ., 488 p. (in Russian)

* Перевод названий источников выполнен авторами статьи / Translated by the authors of the article.