

Министерство образования и науки Российской Федерации
Омский государственный педагогический университет

Л. А. Ивахнова

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

Учебное пособие

3-е издание, переработанное и дополненное

Омск
Издательство ОмГПУ
2013

ББК 74.268.51
И23

Печатается по решению редакционно-издательского совета Омского государственного педагогического университета

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор, декан факультета искусств
ОмГПУ *Л. Г. Медведев*;

доктор педагогических наук, профессор, директор Института ДПИ
и художественных ремесел *К. Ж. Амиргазин*

Ивахнова, Л. А.

И23   Профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Ивахнова. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2013. – 116 с. : ил.

ISBN 978-5-8268-1800-8

В учебном пособии рассмотрены актуальные аспекты профессиональной деятельности учителя. Исследована проблема творчества в различных видах деятельности и раскрыты инвариантные признаки творческой деятельности. Показано, что профессиональная деятельность учителя изобразительного искусства является видом творчества, готовность к которому обусловлена высокой теоретической подготовкой, овладением технологией передачи учащимся художественной культуры, овладением приемами работы художественными материалами и способами создания художественного образа, умением организовать общение учащихся с искусством и развивать их творческие способности.

Учебный предмет представлен как часть культуры и дана характеристика системы конструирования содержания учебных предметов, которая отражает эту особенность учебного предмета и влияет на успешность профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства.

Материалы учебного пособия способствуют совершенствованию профессиональных знаний и умений будущих учителей изобразительного искусства.

Пособие адресовано студентам, магистрантам, аспирантам педагогических вузов, педагогических училищ, учителям изобразительного искусства общеобразовательных и художественных школ, руководителям курсов, работникам системы образования.

ББК 74.268.51

ISBN 978-5-8268-1800-8

© Ивахнова Л. А., 2013

© Омский государственный педагогический университет, 2013

ПРЕДИСЛОВИЕ

Концепция профессиональной подготовки педагогических кадров по художественным специальностям предполагает культурологическое построение дисциплин специализации, усиление наиболее актуальных аспектов профессиональной деятельности художника-педагога. Деятельность современного педагога характеризуется компетентностью, творчеством, умением конструировать содержание образовательного процесса в рамках преподаваемых предметов, направленностью на приобщение учащихся к культуре. От наличия обозначенных качеств профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства зависит то, насколько успешной будет модернизация содержания образования в школе, и результативность формирования творческих способностей учащихся.

Первый раздел данного учебного пособия посвящен анализу различных видов творчества в философском, психологическом, педагогическом аспектах. В результате определены компоненты и признаки творчества и творческой деятельности педагога. Во втором разделе делается попытка проследить развитие содержания профессионального и общего художественного образования в историческом аспекте, показать динамику этого процесса и на этой основе обозначить требования к профессиональной деятельности учителя изобразительного искусства. В третьем разделе дан анализ научных направлений в области разработки содержания обучения. Характеристика системы конструирования содержания учебных предметов, обоснование ее компонентов и влияние этих компонентов на формирование профессиональной деятельности художника-педагога раскрыты в следующем разделе.

Содержание учебного предмета является частью культуры и, как часть целого, имеет все элементы и характеристики целого. Источником отбора содержания учебных предметов образовательной области «Искусство» является художественная культура. Следовательно, содержание и процесс обучения изобразительному искусству должны строиться по закономерностям усвоения культуры. Обучение художественной культуре – это обучение способам содержательного общения и способам изобразительной деятельности. В этой связи в данном учебном пособии рассмотрены психологические и методические основы художественного восприятия учащихся, а также развития технологии и техники работы различными художественными материалами.

1. ТВОРЧЕСТВО КАК КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Понимание культуры как процесса передачи общественного опыта, как идеи образования и творчества, а также признание ведущей роли учителя в конструировании содержания педагогического процесса ставят в ряд актуальных вопросов определение компонентов и признаков творческой деятельности и личности учителя.

Педагогика рассматривает вопросы творчества в контексте подготовки молодого поколения к творческому труду и исследует пути формирования у учащихся опыта творческой деятельности. Эта проблема занимает в психолого-педагогических исследованиях значительное место (А. Д. Алехин, Ю. К. Бабанский, Г. В. Беда, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, М. А. Данилов, В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, Э. И. Кубышкина, В. С. Кузин, И. Я. Лернер, В. С. Мухина, М. Н. Скаткин, В. А. Слостенин, Н. М. Сокольникова, Е. В. Шорохов, Т. Я. Шпикалова, В. С. Щербаков и др.).

1.1. Сущность творчества

Эффективное руководство процессом развития творческой деятельности требует знания природы, структуры и механизмов данной деятельности. В развитии творческих способностей и качеств личности учащихся главную роль играет учитель. Именно от подготовки учителя зависит, насколько успешно будет решена задача развития творчества школьников. Но чтобы определить готовность учителя к творческой, педагогической деятельности, сущность взаимодействия системы «учитель – ученик» в контексте данной проблемы, необходимо выделить признаки творчества.

Творческая деятельность людей не сводится лишь к творчеству в науке или искусстве. Элементы творчества свойственны любой деятельности. Для понимания инвариантных признаков творчества необходимо рассмотреть различные виды творческой деятельности глубже.

Проблема творчества интересовала людей с глубокой древности. Однако только в настоящее время она обнаруживает свой истинный смысл: творчество не является уделом избранных, а выражает существенную особенность человеческой жизнедеятельности вообще. Л. С. Выготский по этому поводу писал, что «творчество существует

не только там, где создаются великие исторические произведения, но и везде, где человек воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое» [10, с. 6].

Сказанное вызвало к жизни большое количество исследований, посвященных проблеме творчества в республиках СНГ и за рубежом. В каждом из них дается определение понятия «творчество». Представляется, что это глубоко принципиальный вопрос. От ответа на вопрос: «Что такое творчество?» – зависит решение задачи, поставленной перед современной школой – формировать творческую индивидуальность, развивать художественно-творческие способности личности. Вместе с этим возникает необходимость выяснить, какая школа может решить данный вопрос, который в конечном счете адресован учителю.

Попытки определения творчества предпринимались неоднократно. В силу сложности самого предмета в столь сложном понятии усматривалась лишь часть явлений и характеристики творчества были далеко не полными. До возникновения материалистической диалектики проблема творчества была монопольным достоянием идеалистической философии.

Очевидно, что сравнение различных видов творчества может быть плодотворным для понимания сущности творчества вообще. Первоначально предметом философского рассмотрения было художественное творчество.

1.2. Особенности художественного творчества

Впервые на особенности художественного творчества обратили внимание эллинистические мыслители, которые сравнивали художника с философом, с одной стороны, и ремесленником – с другой. Для эллинов, резко противопоставлявших физический и умственный труд, символом первого был ремесленник, символом второго – философ. Художник занимал промежуточное место. Он должен совмещать в себе способность к самому глубокому и тонкому мышлению с виртуозным умением воплощать свои замыслы в материале.

Одним из ярких представителей идеалистической трактовки творчества является Платон. Стремление человека к красоте Платон объясняет как любовь к идее. Специфику художественного творчества он видит в способности художника к одержимости, имеющей божественное начало. Творчество считает актом безрассудным, основанном на вдохновении, идущем от богов.

Аристотель критиковал платоновскую теорию идей. В творчестве подчеркивал активно-деятельную сторону, полагал, что работа в ис-

кустве требует совершенства в овладении навыками художественно-творческого воплощения, которое достигается обучением, направленным на развитие способностей и философского мышления.

Иначе творчество рассматривалось в эпоху Средневековья. Здесь основной характеристикой творчества выступала некая метафизическая идея, стоящая над действительностью. При этом художнику вменялось в обязанность изобразить не реальную действительность, а идеальный прообраз, получивший символическое истолкование. Исходя из этого, искусство следовало бы трактовать как высшую потенцию духа, как божий дар, однако именно в Средние века искусство, как никогда, было отождествлено с ремеслом.

Искусство Возрождения, восстановившее и развившее художественный опыт Античности, поставило проблему художественного творчества на одно из центральных мест, а реальная действительность во всем многообразии стала предметом осмысления и изображения. В центре внимания – гармоническое развитие личности. Как одно из условий такого развития – художественное образование и воспитание. Решение этих задач требует не только природной одаренности, но и профессионального обучения.

Художественное творчество в трактовке теоретиков Возрождения есть сложный, кропотливый, настойчивый труд. Леонардо да Винчи, Альберти, А. Дюрер уделяли много внимания вопросам профессионального обучения и работе художника над произведением. Дюрер писал, что знания обуславливают свободу в работе художника и управляют всякой работой.

Существует множество других подходов к определению сущности творчества. В частности, И. Кант понимал искусство как деятельность чисто идеальную. З. Фрейд источником творчества признавал иррациональный мир инстинктов, в основе творчества полагал бессознательность. К. Юнг узаконил фрейдизм – обусловленность сознания подсознательными процессами и связанную с этим подмену художественного творчества процессом переключения энергии аффективных влечений на цели культурного творчества.

Таким образом, идеалистические теории становятся на защиту формализма в искусстве, игнорируя познавательную функцию художественного образа, отражения действительности. В целом буржуазные теории творчества пытаются обосновать творческий процесс как спонтанное, бессознательное, автоматизированное явление, подчеркивая при этом оторванность творчества от жизни и его самоцель.

Материалистическая диалектика положила начало новому решению проблемы творчества. Она является методологической основой

в рассмотрении творчества в философском, психологическом, искусствоведческом аспектах.

Философский подход предполагает определение творчества как способа самобытия человека: именно в творчестве человек утверждает, формирует, воспроизводит и развивает себя как человека. По мнению Г. А. Давыдовой, это определение, отражающее сущность многих философских исследований, допускает различные интерпретации. Это дает основание ученому сформулировать новое определение: «Творчество есть историческая активность людей, непрестанно раздвигающая границы возможностей их человеческого развития – процесс созидания общественных условий, способствующих все более богатому и глубокому развитию человеческой индивидуальности» [14, с. 22].

Для определения инвариантных признаков творчества большое значение имеет анализ и сравнительная характеристика исследований, посвященных процессу художественного творчества (Н. Н. Волков, Л. С. Выготский, Е. С. Громов, В. С. Кузин, П. М. Якобсон, Е. Г. Яковлев и др.).

Обстоятельно, на наш взгляд, художественное творчество представлено в исследовании Е. С. Громова, где рассматриваются методы изучения творчества, закономерности становления творческой индивидуальности, мастерство и мотивы художественного творчества, исторический аспект исследуемой проблемы. Определение, данное автором, относительно полно отражает сущность рассматриваемого понятия: «Художественное творчество представляет собой сложнейший комплекс различных видов и типов человеческой деятельности, это своеобразное, индивидуальное, в каждом случае неповторимое единство труда умственного и физического, дискурсивного и интуитивного познания, мысли и чувства» [12, с. 11].

В исследовании Г. Л. Ермаш дается анализ различных точек зрения на природу художественного творчества, рассматриваются цели, отношение к традициям, компоненты, силы художественного творчества и творческий процесс. Существенной характеристикой творчества автор полагает деятельность и критерием берет новизну: «Творчество в широком смысле слова – это способность человеческого сознания и практической деятельности к преобразованию и к созданию нового, отвечающего потребностям освоения и преобразования действительности, интересам прогресса общественного развития» [17, с. 3–4].

Существенным для понимания художественного творчества является высказывание К. С. Станиславского: «Я понял, что творчество – это, прежде всего, полная сосредоточенность всей духовной и физической природы. Оно охватывает не только зрение и слух, и все пять