

Педагогические условия формирования эстетического идеала учащихся хореографических училищ

Петрова М. И.

Петрова Марина Игоревна / Petrova Marina Igorevna – магистр психологии, аспирант, кафедра гуманитарных, социально-экономических дисциплин и менеджмента исполнительских искусств, Московская государственная академия хореографии, г. Москва

Аннотация: в данной статье рассматриваются педагогические условия формирования эстетического идеала учащихся хореографических училищ. На сегодняшний день эстетическое восприятие рассматривается в качестве процесса развития способностей эстетически воспринимать явления действительности и искусство в его многообразии, в подготовке будущих специалистов к самостоятельной творческой деятельности по законам красоты.

Abstract: this article describes the pedagogical conditions of formation of aesthetic ideal students choreographic schools. Today, aesthetic perception is seen as a process of development of abilities to perceive the aesthetic aspects of reality and art in its diversity, in preparation for future independent creative activity according to the laws of beauty.

Ключевые слова: учащиеся, эстетический идеал, воспитание, хореография.

Keywords: students, the aesthetic ideal, education choreography.

Идея эстетического воспитания зародилась в глубокой древности. Представления о его сущности, целях и задачах менялись, начиная со времен Аристотеля и Платона и вплоть до нашего времени. Такие изменения взглядов обусловлены лучшим пониманием сущности предмета и развитием науки «эстетика». Сам термин происходит от греческого – «asteticos» - воспитание чувством.

Профессиональное образование учащихся хореографических училищ, для формирования посредством танцевального искусства эстетической культуры, должно осуществляться посредством овладения профессионально-педагогическими знаниями: фундаментальными, общими, специальными и эстетическими. Успешность такого образования обеспечивается применением соответствующих усилий педагогов. Подготовка высококвалифицированных специалистов в миссии любого профессионального учебного заведения является основополагающей, независимо от специфического назначения и профильной направленности учебного заведения. Качество подготовки специалистов рассматривается как соответствие целям, и обязанность учебных заведений - адекватно их удовлетворять, обеспечивая хорошо подготовленными кадрами все сферы хозяйственной и социально-культурной деятельности.

Развитие эстетической культуры обеспечивает свободу проявления задатков личности. В любом виде деятельности человека творчество основывается на знании и познании. Его созидательная мощь раскрывается только тогда, когда для начала и проявления творчества накоплено достаточно знаний, выработаны необходимые умения и навыки, проще говоря, обеспечена база, чтобы творческие силы и человеческий дух могли свободно проявляться. В таком «наращивании» мастерства и духовных сил отражается следующий парадокс: накапливается культурный опыт, и становится очевидна ограничивающая сила культурных норм, традиций и канонов, естественно приводящих к ограничению проявлений свободы личности в деятельности [2].

Тем не менее, параллельно это приводит к подлинному освобождению при осознании личной ответственности за результаты творчества, делая его естественным состоянием личности творца. Именно гармония духовных и телесных состояний личности говорит о эстетически развитых чувствах, воле, уме и обеспечивает свободу самоуправления личности в любой форме деятельности.

Один из показателей эстетической культуры – характер потребностей личности и способы их удовлетворения. Речь идет об эстетизации любых человеческих потребностей, не только воспитания искусством и творческого самовыражения, но и окружения, быта, отношений, процесса производства. Это означает перемещение приоритета с материальных на духовные потребности [9]. В эстетическую культуру входит и организация эстетического опыта, определение перспектив его дальнейшего развития, взаимодействия с окружающим миром, корректировка результатов, для чего человеку необходимо особенное чувство баланса между идеалом и реальностью. Развитие эстетического вкуса помогает развить способность, угадать «оптимум» и обосновать критерии его оценки, а внутренне переживаемый опыт ценен образованием индивидуальной целостности способа творческого самовыражения.

Воспроизводя и создавая в любом виде искусства красоту, человек утверждает новый, не связанный с пользой или выгодой подход к миру, но обеспечивающий повышение экзистенциального уровня. Красота, как центральная категория эстетики, важна в определении эстетической культуры, которую часто и понимают как умение увидеть, понять, оценить красоту, восприятие которой доставляет высокое эстетическое наслаждение, пробуждает положительные эмоции, интегрирует внутренние силы личности для творчества собственного бытия. Г. Г. Гадамер писал, что перед лицом прекрасного в природе и в искусстве оживает «целостность» и вольная игра духовных сил [3].

Таким образом, эстетическую культуру можно охарактеризовать как определенный уровень развития эстетического сознания, представляющего совокупность психоментальных характеристик и их проявлений, отражающего порядок восприятия мира. Способность личности пережить, осознать, выразить отношение к действительности, событиям предметами, формами и явлениями, включая общество, природу, человека, как достойного и всестороннего субъекта эстетического отношения.

Эстетическим воспитанием называется целенаправленное формирование эстетического отношения к действительности – специфического вида общественно значимой деятельности, осуществляемой обществом по отношению к личности, для выработки системы ориентации в эстетических и художественных ценностях соответственно представлениям о их характере и назначении. В процессе воспитания личность приобщается к ценностям, которые путем интериоризации переводятся во внутреннее духовное содержание [4]. На основании этого формируются и развиваются способности личности к эстетическому восприятию и переживанию, также растет ее представление об идеале и эстетический вкус. Воспитанием красотой и через красоту формируется не только эстетико-ценностная ориентация личности, но и развивается ее способность к творчеству, созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в бытовой жизни, в поступках, поведении и, разумеется, в искусстве.

Общеизвестный факт – прекрасное в жизни является и средством, и результатом эстетического воспитания, прекрасное концентрируется и в литературе, и в искусстве. Оно неразрывно связано с окружающей природой человека, его общественной трудовой деятельностью, социальными взаимоотношениями, а системой эстетического воспитания используются все эстетические явления действительности. При этом особенное значение придается восприятию и пониманию прекрасного в любых проявлениях действительности, развитию способностей вносить красоту в повседневную жизнь, процесс и результат труда.

Педагогом Неменским Б. М. была создана система эстетического воспитания подрастающего поколения, которая не противопоставляет логически-теоретический интеллект различным видам продуктивного воображения, а рассматривает их как равные по праву формы феноменологии духа. Он считал, что развитое эстетическое чувство является тем уровнем отношения человека к явлениям жизни, при котором общая польза и истина превращаются в глубокое личное, бескорыстное и свободное эстетическое наслаждение [7]. Становление у молодежи подобного чувства в современный век прагматизма и утилитаризма возможно только при опоре на архетипические элементы психики учащихся, на полноценную теорию психического развития отдельного человека и всего человечества.

Эмоциональную среду в молодежном коллективе характеризуют глубина переживаний, многообразие содержания и яркость внешнего выражения. Поэтому при обучении в хореографическом училище сфера эстетических чувств учащихся становится не только более разнообразной, но и устойчивой, а также профессионально направленной. У молодого поколения развиваются эстетические чувства, связанные с профессиональной деятельностью хореографа и участием в коллективах художественной самодеятельности, что приводит к дальнейшему осознанию эстетических категорий и развития потребности поделиться своими чувствами с другими людьми, приобщая их [8].

Учащийся способен эмоционально воспринимать прекрасное во всех проявлениях, оценивать по форме и содержанию как внешне, так и внутренне, он понимает и адекватно воспринимает жанровые особенности различных произведений искусства, замечает и способен оценить прекрасное в поведении, поступках и общении людей, общественно-социальной жизни. По этим причинам преподаватели должны развивать эстетические чувства учащихся в первую очередь на собственном примере.

Эстетика поведения преподавателя проявляется в его чувстве собственного достоинства, правдивости и вежливости, подтянутости и дисциплинированности, в культуре речи, тонкой индивидуальной форме общения с учащимися, в практическом осуществлении эстетики занятия и внешней выразительности [9].

Для обобщения опыта эстетического воспитания студентов преподавателям следует анализировать явление действительности в искусстве со стороны гуманистического эстетического идеала. Уметь отличать прекрасное от безобразного, возвышенное от низменного в искусстве и жизни, к примеру, эстетические вкусы, чувства, потребности, интересы. Деятельностный критерий включает в себя функциональную сторону развития эстетической культуры педагога [1].

Для воспитания эстетической культуры необходимы следующие условия:

- Учащиеся должны усвоить принципы и нормы нравственности.
- У них развито умение самостоятельной моральной ориентации.
- Сформированы социально-ценные нравственно-эстетические убеждения и нормы поведения.
- Имеется эмоционально привлекательная, четкая рациональная организация студенческой жизни в учебном заведении, общежитии, домашнем быту.
- Освоены теоретические проблемы педагогического такта и педагогической техники; развиты навыки умения и навыки педагогического общения.

Для обеспечения педагогической эффективности включения в учебный процесс искусства в качестве средства эмоционально-эстетического воспитательного воздействия должна быть:

- Продумана направленная на активизацию студентов методика анализа и описания произведений искусства в единстве содержания и формы.
- Создана эмоционально-эстетическая атмосфера в аудитории.
- Учтены особенности учебных предметов.
- Организовано общение учащихся с искусством во внеучебное время.

Для высокого уровня методического обеспечения системы требуется включение эстетического аспекта во все формы и методы воспитания и обучения молодежи. Требуется применение специальных методов и форм, ориентированных на изучение и восприятие эстетических объектов в действительности и искусстве, активная профессионально-эстетическая деятельность, контроль и учет результатов работы педагогов в данном направлении [9].

Для определения основных целей и принципов формирования и развития эстетической культуры учащихся хореографического училища в процессе воспитательной работы, рассмотрим сущность воспитания как такового, так как различными авторами понятие «воспитание» понимается различно. Великий русский педагог Ушинский К. Д. широко рассматривал воспитание, включая непосредственно воспитание, образование и обучение [7]. Позднее понятие стали использовать в более узком педагогическом смысле, Бабанский Ю. К. считал воспитание процессом и результатом целенаправленного влияния на развитие личности, ее черт, качеств, отношений, взглядов и убеждений, поведения в обществе [1].

Новикова Л. И. и Мудрик А. В. считают воспитание целенаправленным управлением процесса развития личности [6]. Также воспитание называют процессом целенаправленного воздействия на личность для побуждения следования определенным нормам и правилам социального поведения. Воспитательные воздействия описаны многими отечественными педагогами, к примеру, Блонским П. П. и Пинкевичем А. П. Начиная с 70-х годов воспитание часто трактуют как процесс двустороннего взаимодействия воспитанника и воспитателя, что более правильно отражает специфику процесса. Немецкий педагог Б. Кроне характеризует воспитание как символическую интеракцию, представляющую социальное взаимодействие, преднамеренно ориентированное в определенной ситуации на поведенческую реакцию, реализуемое прямо и косвенно [5]. Российская педагогика в последние годы переосмысливает сущность воспитания, делая основной акцент на управление развитием личности: осуществляя воспитание, педагог для развития личности управляет различной деятельностью и общением с воспитанником.

Основными критериями воспитательного процесса в хореографическом училище выступают:

- Открытость образовательному и воспитательному процессу.
- Способность адекватно оценить себя и корректировать.
- Направленность учащихся на овладение современными культурными ценностями.
- Развитие устойчивой потребности в овладении ими.
- Активность личности в саморазвитии и профессиональной самореализации.

В процессе воспитания учащихся хореографического училища особое внимание уделяется проблемам эстетического, нравственного и умственного воспитания как важного средства формирования отношения учащихся к действительности, что в комплексе способствует формированию всесторонне развитой личности.

Формирование эстетической культуры должно начинаться с младшего возраста и продолжаться по мере взросления личности. Чувство красоты природы, вещей и окружающих людей создают эмоциональное состояние, обостряют любознательность, развивают мышление, запускает ряд психических процессов. Система эстетического воспитания должна научить человека замечать прекрасное в окружающей действительности. Для эффективного воздействия она должна объединять все предметы, вне учебную работу и общественную жизнь учащегося, а все составляющие части системы - выполнять четкую задачу по формированию эстетической культуры личности. В самом искусстве хореографии уже заложено эстетическое воспитание, поскольку именно хореографическое искусство наиболее успешно реализует развитие зрительных, слуховых и двигательных форм чувственного и эмоционального восприятия мира, дает дополнительный импульс для мыслительной деятельности. Танец, как основа хореографии, находится в единстве с искусством музыки, наиболее близкой ему по ассоциативности, обобщенности и структурным закономерностям. Однако пластический изобразительный язык танца можно назвать более зримым, в идеале танец является пластической музыкой. Великий реформатор балета Новер Ж. Ж. писал, что танцевальная музыка представляет собой своеобразную программу, усиливающую и предопределяющую движение и игру каждого участника танца [8]. Еще Платон и Гегель считали искусство главным содержанием науки эстетики, определяя красоту (включая красоту движения), как основное эстетическое явление. Искусство хореографии само по себе несет значительный потенциал для развития личности [2]. Шацкая В. Н. писала, что эстетическое воспитание служит формированию активной способности учащихся эстетически относиться к искусству, стимулирует участие в создании прекрасного в искусстве и творчестве по законам красоты [10].

Эстетическое воспитание затрагивает не только художественное творчество, но и эстетику поведения, труда, быта и отношений, формируя личность всеми эстетически значимыми явлениями, включая и самое мощное средство искусства, и развивая личность для активной эстетической жизнедеятельности.

Как известно, сфера профессиональной деятельности учащихся – хореографическое и театральное искусство, культура и культурный досуг, спорт и образование. Выпускник может работать в хореографическом училище или школе; заниматься творческой деятельностью в театре или других учреждениях культуры: в доме творчества, дворце культуры, студии, клубе и прочее.

Будущий выпускник получает:

- Качественное образование.
- Учащемуся прививается гуманитарная культура, этические и правовые нормы, регулирующие социальные отношения, культуру мышления и умение организации труда.
- Новые профессиональные и общественные знания.
- Навыки работы в хореографическом коллективе, театре, ансамбле, студии.
- Знания, умения и навыки по развитию культурно-эстетического творчества населения и управлению социально-культурной деятельностью.

После обучения выпускники должны разбираться в закономерностях творческого процесса, научно-практической основе творческой и организационной деятельности в мировой художественной культуре; в профессиональной сфере; быть компетентным в профессиональной деятельности, в тенденциях развития и направлениях хореографического искусства.

Первоочередное развитие социально-эстетической компетенции предполагает овладение социальными навыками для адекватного выполнения норм социальной жизни, владение общей культурой и образованность; эрудицию в социально-культурной среде и социально-педагогическую грамотность.

С эстетическим идеалом неразделимо сопряжен художественный вкус. Это некая способность чувствовать и оценивать совершенство и несовершенство, содержание и формы в искусстве и в жизни.

Литература

1. *Бабанский Ю. К.* Педагогика. – М.: Издательство Просвещение, 199.
2. *Гегель Г. В. Ф.* Эстетика: в 4т. Т. 1-2. М., 1968-1969.
3. *Гадамер Г.* Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – С. 99-115.
4. *Загвязинский В. И.* Теория обучения. Современная интерпретация. Уч. Пособие, М., 2010.
5. *Кроне Б.* Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. – М., 2000.
6. *Мудрик А. В.* Социальная педагогика: Программа курса. / Воронеж: НПО «Модэк», 1997. - 32 с.
7. *Неменский Б. М.* Педагогика искусства. – М.: Просвещение, 2010.
8. *Новер Ж. Ж.* Письма о танце «ACADEMIA». Ленинград, М., 1998 г.
9. *Новикова Л. И.* Самоуправление в школьном коллективе, М., 1998 г.
10. *Шацкая В. Н.* Эстетическое воспитание – М., 1954.