

УДК 378.14:37.036
DOI 10.17513/snt.40452

ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Птицына Е.В.

*ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,
Петрозаводск, e-mail: ptycina@yandex.ru*

В современных условиях будущему учителю необходимо быть компетентным в вопросах творческого проектирования образовательного процесса и организации творческой деятельности обучающихся. Целью статьи является обоснование условий и характеристик организации художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании. В статье обобщен опыт работы по организации художественно-творческой деятельности студентов кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета в течение 2023–2025 гг. В технологическом и художественном образовании художественно-творческая деятельность играет важную роль в формировании личности будущего учителя, характеризуется практической направленностью, активным вовлечением в процесс творчества. Автор акцентирует внимание на формировании ценностно-смыслового отношения к художественно-творческой деятельности, универсальных и общепрофессиональных, профессиональных компетенций студентов и использовании интерактивных заданий творческой направленности в единстве учебной и внеучебной деятельности. Организация художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании позволяет лучше понять значение творческих составляющих в профессии, готовит к различным видам педагогического труда, а также расширяет горизонты технологических, художественных и педагогических знаний, умений и навыков. В статье автор делает вывод о важности художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании как гармоничного сочетания художественного мастерства, творческой свободы, уникальности идей, где каждый элемент обогащает друг друга в процессе создания продуктов деятельности на основе инновации, индивидуальности и экспериментирования.

Ключевые слова: деятельность, творческие компоненты, технологическое образование, художественное образование, художественно-творческая деятельность, будущий учитель

ORGANIZATION OF ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITIES OF A FUTURE TEACHER IN ART AND TECHNOLOGY EDUCATION

Ptitsyna E.V.

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, e-mail: ptycina@yandex.ru

In the current conditions, a future teacher needs to be competent in the issues of creative design of the educational process and the organization of creative activity of students. The purpose of the article is to substantiate the conditions and characteristics of the organization of artistic and creative activity of a future teacher in technological and artistic education. The article summarizes the experience of organizing artistic and creative activity of students of the Department of Technology, Fine Arts and Design of Petrozavodsk State University during 2023-2025. In technological and artistic education, artistic and creative activities play an important role in shaping the personality of a future teacher. They are characterized by a practical focus and active involvement in the creative process. The author focuses on the formation of a value-based attitude towards artistic and creative activities, as well as the development of universal and general professional competencies, and the use of interactive creative tasks in the context of educational and extracurricular activities. The organization of artistic and creative activities for future teachers in technological and artistic education allows them to better understand the importance of creative components in their profession, prepares them for various types of pedagogical work, and expands their horizons in terms of technological, artistic, and pedagogical knowledge, skills, and abilities. In the article, the author concludes that the artistic and creative activity of a future teacher in technological and artistic education is a harmonious combination of artistic skill, creative freedom, and unique ideas, where each element enriches the other in the process of creating innovative, individual, and experimental products.

Keywords: activity, creative components, technological education, art education, artistic and creative activity, future teacher

Введение

В новой парадигме современного образования в России все большую значимость приобретают творческие компоненты профессиональной деятельности учителя. Смена идеала образованности приводит к объективной необходимости формирования личности будущего педагога компетентного в вопросах творческого проектирования учебного процесса [1; 2], качественного

построения образовательной среды, организации творческой деятельности обучающихся. Современный учитель должен развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, стремление к познанию нового в условиях современного мира [3; 4]. Высшее педагогическое образование в данном контексте играет важную роль, ведь его приоритетными задачами

являются обеспечение культурно-гуманистической направленности образования, создание условий для саморазвития будущего учителя в различных видах деятельности [5]. В этой связи одной из задач высшего образования является формирование не только профессиональных знаний и умений будущего учителя, но и таких важных качеств, как лидерство, уверенность в себе, изобретательность, креативность, умение работать в команде, интеллектуальная любознательность, что в дальнейшем позволит выпускнику вуза стать востребованным в профессии и эффективно реализовать себя в педагогической деятельности.

Технологическое и художественное образование характеризуется практической и творческой направленностью, активным вовлечением обучающихся в процесс творчества, проектированием объектов труда на основе технических, эргономических, эстетических, социальных требований; создает условия для развития технологических и художественных знаний и умений обучающихся с учетом экологической, экономической и предпринимательской целесообразности [6; 7]. В связи с этим актуализируется проблема организации художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании в вузе. В технологическом и художественном образовании художественно-творческая деятельность играет важную роль в формировании личности будущего учителя, через активное вовлечение в процесс создания продуктов деятельности, способствуя развитию ее эмоциональной, эстетической, интеллектуальной и социальной составляющих. Художественно-творческая деятельность не только обеспечивает индивидуальное самовыражение, но и оказывает существенное влияние на развитие личности в целом, развивая культурные и эстетические ценности и смыслы, убеждения, взгляды и социальные нормы будущего учителя.

Е.Г. Калюжная рассматривает художественно-творческую деятельность как вид активности, обладающий потенциалом для самоактуализации личности, направленный на восприятие и создание продуктов художественного творчества с целью генерирования новых смыслов, внесения новизны в уже имеющийся продукт средствами художественного освоения мира [8]. В этой деятельности проявляется индивидуальность и самовыражение личности в решении различных задач. При этом использование технологии проектного обучения в художественно-творческой деятельности способствует становлению профессиональной компетентности обучающихся, формирова-

нию профессиональных интересов и склонностей, характеризуется эстетическим восприятием окружающей действительности, уникальностью идей, способностью к раскрытию новых горизонтов творчества, мастерством исполнения [9, с. 14].

Организация художественно-творческой деятельности будущего учителя способствует развитию его профессиональных компетенций, формированию профессиональных интересов и склонностей, ценностных приоритетов, важных для их профессионального становления [10; 11]. В структуру компетенций входят теоретический базис, личностные особенности, готовность к осуществлению различных видов деятельности в выбранной профессии, самостоятельному применению полученных знаний, умений и навыков и ответственному принятию решений в выполнении поставленных профессиональных задач [12]. В технологическом и художественном образовании организация художественно-творческой деятельности способствует развитию будущего учителя, который должен быть готов к различным видам труда в педагогической профессии, что является результатом обучения при выполнении социального государственного заказа в сфере образования.

Цель исследования заключается в обосновании условий и характеристик организации художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании.

Материалы и методы исследования

Применены анализ научной литературы, наблюдение, обобщение опыта работы (в течение 2023–2024 и 2024–2025 гг.) по организации художественно-творческой деятельности студентов кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского государственного университета направления подготовки «Педагогическое образование» («Художественное образование в области изобразительного искусства и культурологическое образование», «Технология и дополнительное образование в области декоративно-прикладного творчества»).

Результаты исследования и их обсуждение

По мнению автора статьи, художественно-творческая деятельность будущего учителя включает в себя элементы инновации, индивидуальности и экспериментирования, в ней важно гармоничное сочетание художественного мастерства и творческой свободы, где каждый элемент процесса обогащает друг друга. Это путь, в котором искусство и творчество не только идут рука

об руку, но и служат источником вдохновения и самовыражения. В этой связи важно отметить, что основной особенностью художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании является ее направленность на процесс создания нового. В данном процессе развиваются творческие компоненты деятельности будущего учителя технологии и изобразительного искусства, его конструктивное мышление и внимание к деталям, эстетическое восприятие, умение видеть и чувствовать красоту в окружающем мире.

На основе анализа проведенного исследования автор выделяет условия организации художественно-творческой деятельности в технологическом и художественном образовании (рисунок).

В процессе художественно-творческой деятельности формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции будущих учителей, в ходе усвоения которых они учатся решать управленческие, стратегические, организационные задачи, использовать на практике современные педагогические технологии, критически осмысливать и анализировать собственные решения в профессиональной педагогической деятельности. Сформированные в ходе изучения предметных дисциплин компетенции становятся фундаментальной основой становления профессионально ориентированной личности, готовой творчески проявлять себя в дальнейшей педагогической деятельности. В этой связи преподавание предметных дисциплин, раскрывающих специфику художественно-творческой деятельности («Декоративно-прикладное творчество», «Рисунок», «Жи-

вопись, «Керамика», «Конструирование и моделирование одежды» и др.), должно представлять собой специально организованное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.

В процессе художественно-творческой деятельности происходит личностный и профессиональный рост будущего учителя, развитие индивидуальности и самовыражения. Поэтому преподаватели кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна в своей работе ориентируются на следующие факторы организации художественно-творческой деятельности: а) создание условий для выбора в различных видах деятельности (тема, материалы, техники и технологии и т.д.); б) поддержка уникальности и творческой инициативы, поощрение оригинальности; в) обучение на основе диалога и обратной связи: обсуждение работы, разбор сильных сторон и возможных улучшений; г) коллаборация: работа над заданием в группах или индивидуально, когда каждый может проявить себя; д) рефлексия и самовыражение.

Процесс создания произведений творчества, будь то проект или изделие, требует от будущих учителей активного поиска, решения проблем и преодоления трудностей, что развивает их способность к аналитическому и критическому мышлению. В отличие от стандартных учебных заданий, где основной акцент делается на усвоение конкретных знаний, умений и навыков, в художественно-творческой деятельности важно использовать творческие задания, которые рассчитаны на субъективное восприятие, оригинальность и неповторимость каждого творческого решения. Это позволяет студентам выражать собственные мысли, эмоции и идеи.

*Условия организации художественно-творческой деятельности в технологическом и художественном образовании
Источник: составлено автором по результатам данного исследования*

Практико-ориентированный характер художественно-творческой деятельности будущего учителя отражается во взаимосвязи с профессиональной педагогической деятельностью в области проектирования учебного процесса и разработки учебных заданий в группах разного возраста, с учетом психологических особенностей учеников в общем, дополнительном, профессиональном образовании. Преподаватели кафедры учитывают специфику будущей профессии (учитель технологии, изобразительного искусства, педагог дополнительного образования) и выбирают вектор, по которому будет выстроена траектория развития студента. Полученные знания будущий учитель в дальнейшем может применять в профессии для более качественной работы и понимания специфики педагогической деятельности.

Таким образом, при организации художественно-творческой деятельности будущего учителя в технологическом и художественном образовании важно учитывать следующие характеристики: а) каждый творческий процесс уникален и отражает личные предпочтения автора – будущего учителя; б) творчество возникает в процессе свободного самовыражения в различных видах деятельности; в) творческий процесс ориентирован на формирование ценностно-смыслового отношения будущего учителя к художественно-творческой деятельности; г) в творческом процессе происходит поиск оригинальных решений и идей; восприятие и понимание различных видов искусства и творчества, их сочетание в объектах труда.

В ходе исследования автор приходит к выводу, что формирование ценностно-смыслового отношения к художественно-творческой деятельности необходимо рассматривать как личностно значимый приоритет для будущего учителя. Для этого в ходе учебной и внеучебной деятельности важно акцентировать внимание студентов на ценностном компоненте художественно-творческой деятельности в процессе обучения [13]. Художественно-творческая деятельность будущего учителя в технологическом и художественном образовании позволяет не только осваивать ценностные категории и их свойства, но и идентифицировать себя в отношениях с ценностями. При таком подходе у будущего учителя постепенно начнет выстраиваться система собственных лично значимых ценностных приоритетов, важных для профессионального становления, в число которых будут включены знания и умения, компетенции. Выработанные в процессе обучения качества личности, такие как самосознание, рефлексия собственной познавательной деятельности, ответственность, позволят студенту стать успеш-

ным в своей будущей профессиональной педагогической деятельности.

На занятиях важно создавать условия для реализации межпредметных связей [14], интеграции учебного материала из разных областей: современного и декоративного искусства, современных технологий и традиционных ремесел, конструирования и моделирования изделий, а также дисциплин психолого-педагогической направленности. Такой междисциплинарный подход способствует развитию системного мышления и компетенций будущего учителя, помогает им видеть связь между теорией и практикой, а также расширяет горизонты их технологических, художественных и педагогических знаний, умений и навыков. Единая система преподавания с учетом междисциплинарных связей и преемственности содержания позволит будущему учителю лучше понять роль и значение творческих составляющих в педагогической деятельности.

В организации художественно-творческой деятельности важно использовать различные интерактивные задания творческой направленности, активные методы и формы обучения, ориентированные на развитие ценностно-смысловой сферы личности будущего учителя в единстве учебной и внеучебной деятельности. Например, разработать и апробировать: квест или дидактическую игру по изобразительному искусству, технологический подкаст, комикс по освоению технологии изготовления изделий из различных материалов и т.д.). Это способствует развитию интереса и мотивации в художественно-творческой деятельности, достижению поставленных задач, ценностно-смыслового отношения, формирование конкурентоспособного, профессионального и квалифицированного специалиста.

В учебной деятельности важно сочетать традиционные лекции с элементами дискуссий, деловые и ролевые игры, разбор психолого-педагогических ситуаций, демонстрацию презентационных материалов, разработку технологических карт и т.д. В организации художественно-творческой деятельности важно интегрировать в учебный процесс технологические карты, которые выступают в качестве инструкции и руководства по освоению техник, методов и приемов декоративно-прикладного и изобразительного искусства; они дают возможность будущему учителю работать в своем индивидуальном темпе, возвращаться к уже пройденным этапам и корректировать свою работу. Технологические карты адаптируются под разный уровень сложности изготовления изделий и уровень подготовки студентов, предлагая легкие и наиболее сложные варианты выполнения поставленных

учебных заданий. В рамках проведенной работы у студентов была возможность самостоятельно разработать технологические карты и апробировать их на уроках технологии и изобразительного искусства, мастер-классах в общеобразовательных школах. Внеучебная деятельность представлена различными мероприятиями творческой направленности: олимпиады, экскурсии, выставки, конкурсы, тематические вечера, литературно-музыкальные гостиные, которые играют важную роль в стимулировании творческой активности, повышении мотивации и развитии профессиональных компетенций будущего учителя. Организация учебной и внеучебной работы должна усиливать практическую направленность художественно-творческой деятельности в профессиональной социальной среде [15].

Таким образом, в процессе художественно-творческой деятельности в технологическом и художественном образовании происходит гармоничное развитие будущего учителя: а) развитие через самовыражение и творчество: можно выразить эмоции, переживания, мировоззрение, индивидуальность; б) развитие творческого мышления и критического подхода, умения оригинально решать нестандартные задачи; в) развитие социальной интеграции и коллективно-творчества: обмен идеями и решениями, учет мнения других, уважение различных точек зрения; г) развитие эстетического восприятия: видеть красоту окружающей действительности, понимать и оценивать ее с художественной точки зрения, что влияет на вкусовые предпочтения, стандарты красоты и ценности; д) развитие ценностных ориентаций через произведения различных видов искусства и объектов творчества.

Заключение

Художественно-творческая деятельность будущего учителя в технологическом и художественном образовании способствует гармоничному сочетанию художественного мастерства и творческой свободы в развитии компетенций и личностно значимых качеств, где каждый элемент обогащает друг друга в процессе создания продуктов деятельности на основе инновации, индивидуальности и экспериментирования. Здесь важно не только мастерство исполнения, но и уникальность идеи, способности раскрыть новые горизонты.

Список литературы

1. Федорова Е.Н. Профессионально-смысловая парадигма профессиональной педагогической деятельности учителя в условиях системных изменений в образовании как предмет научно-педагогического исследования // Школа будущего. 2015. № 5. С. 70–85. URL: https://schoolfut.ru/article/2015-5_70/ (дата обращения: 15.04.2025).
2. Махотин Д.А. Развитие технологического образования школьников на переходе к новому технологическому укладу // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 7. С. 25–40. URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/29426/1/edsience_2017_7_004.pdf (дата обращения: 05.06.2025). DOI: 10.17853/1994-5639-2017-7-25-40.
3. Ахметова Д., Гурье Л. Преподаватель вуза и инновационные технологии // Высшее образование в России. 2001. № 4. С. 138–144. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9568846> (дата обращения: 02.05.2025).
4. Курбанов Д.И. Современные тенденции в подготовке педагогических кадров // Проблемы и перспективы развития спортивного образования, науки и практики. 2023. № 11. С. 106–113. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54356413> (дата обращения: 11.04.2025).
5. Птицына Е.В. Проектная деятельность в технологическом образовании // Современные наукоемкие технологии, 2023. № 6. С. 138–143. URL: <https://top-technologies.ru/article/view?id=39645>. (дата обращения: 15.05.2025). DOI: 10.17513/snt.39645.
6. Ибрагимов И.Н. Методология развития профессионального образования (технологический аспект) // Вестник педагогических наук. 2023. № 5. С. 78–82. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54646289> (дата обращения: 13.05.2025).
7. Савенкова Л.Г. Культурно-смысловая основа художественного образования школьника – будущее всеобщего развивающего направления в искусстве // Художественное образование – история и современность: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, 2024. С. 164–172. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=64001247> (дата обращения: 11.04.2025).
8. Калюжная Е.Г. Художественно-творческая деятельность: понятие, структура, педагогический потенциал // Человек в мире культуры: журнал. 2015. С. 34–40. URL: <https://journals.uspu.ru/attachments/category/476/06.pdf> (дата обращения: 23.04.2025).
9. Павлов А.К. Проектное обучение – современная педагогическая технология. Санкт-Петербург. Петрозаводск: «МПА», 2019. 82 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://znanio.ru/media/proektное-obuchenie---sovremennaya-pedagogicheskaya-tehnologiya-praktiko-orientirovannoe-uchebno-metodicheskoe-posobie-2775936> (дата обращения: 13.05.2025). ISBN: 978-5-4468-0645-4.
10. Абдувалиева Д.Н. Развитие интеллектуально-творческой компетентности будущих педагогов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2022. № 4. Т. 19. С. 159–170. URL: <https://journals.rsci.science/1991-8569/article/view/255359> (дата обращения: 10.05.2025). DOI: 10.17673/vsgtu-pps.2022.4.13.
11. Карасова И.С., Селезнева Е.А. Организация и технология проведения производственной практики в педвузе в условиях компетентностного подхода // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 2 (57). С. 254–259. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25935084> (дата обращения: 13.05.2025).
12. Назмутдинов В.Я., Юсупова Г.Р. Компетентностный подход в обучении // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины. 2013. С. 181–185. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kompetentnostnyy-podhod-v-obuchenii/viewer> (дата обращения: 13.05.2025).
13. Останина С.А., Сайнок Е.С. Модель формирования ценностно-смыслового отношения к непрофильным дисциплинам у студентов музыкального вуза // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 83–4. С. 80–84. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=68526278> (дата обращения: 11.04.2025). EDN: UTAGNB.
14. Ксендзенко Л.С., Бойко Л.А. Междисциплинарные связи как фактор формирования общепрофессиональных компетенций студентов инженерных специальностей // Journal of advanced research in technical science. 2021. № 26. С. 100–104. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47131646> (дата обращения: 11.04.2025). DOI: 10.26160/2474-5901-2021-26-100-104. EDN: FZXYKE.
15. Луганцев Д.Н. Специфика организации внеучебной деятельности студентов творческих специальностей // Мир науки, культуры, образования. 2023. № 4 (101). С. 69–71. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54504889> (дата обращения: 11.04.2025). DOI: 10.24412/1991-5497-2023-4101-69-71. EDN: XQNFJX.