

Научная статья

УДК 371+316.6

DOI: 10.15293/1812-9463.2401.08

Практическое развитие художественно-творческой деятельности обучающихся: из опыта работы

Павленко Татьяна Владимировна

Новосибирский государственный педагогический университет,
г. Новосибирск, Россия

Аннотация. *Введение.* В исследовании рассматривается проблема развития современных инновационных образовательных технологий в условиях художественно-творческой деятельности. *Цель* исследования – раскрыть особенности реализации современных инновационных педагогических подходов в педагогической художественно-творческой практике. *Методология.* Художественно-творческая деятельность исследуется в аспекте личностно-деятельностного подхода как ведущий вид педагогической деятельности. С позиции компетентностного подхода определяются основные формируемые компетенции обучающихся в рамках непрерывного многоуровневого профильного образования (художественно-эстетического и социально-педагогического). Исследовательской площадкой стала Детская академия художественного творчества и дизайна. *Результаты.* В статье показано, что метод проектов является востребованным в контексте развития современных инновационных образовательных технологий. Особо отмечается его значимость для педагогической художественно-творческой практики. Показано, что при реализации проекта обучающийся приобретает художественно-творческие компетенции, необходимые при дальнейшем обучении профессиональной художественно-творческой деятельности. *Выводы.* В заключение обобщены основные аспекты применения метода проектов в педагогической художественно-творческой практике.

Ключевые слова: образовательная инновационная технология, художественно-творческая деятельность, художественное образование, метод проектов, творческие компетенции, индивидуальность обучающегося.

Для цитирования: Павленко Т. В. Практическое развитие художественно-творческой деятельности обучающихся: из опыта работы // Вестник педагогических инноваций. – 2024. – № 1 (73). – С. 95–105. DOI: <https://doi.org/10.15293/1812-9463.2401.08>

Original article

Practical Development of Artistic and Creative Activity of Students: from Work Experience

Tatyana V. Pavlenko

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. *Introduction.* In this study, the author addresses the problem of the development of modern innovative educational technologies in the context of artistic and creative activity. The purpose of the study is to reveal the features of the implementation

of modern innovative pedagogical approaches in pedagogical artistic and creative practice. *Methodology.* Artistic and creative activity is studied from the perspective of a personal activity approach as a leading type of pedagogical activity. From the point of view of the competence approach, the main competencies of students are determined within the framework of continuous multi-level specialized education (artistic, aesthetic and socio-pedagogical). The Children's Academy of Artistic Creativity and Design became a research site. *Results.* The study shows that the project method is currently in demand in the context of the development of modern innovative educational technologies. The importance for pedagogical artistic and creative practice is particularly noted. It is shown that during the implementation of the project, the student acquires certain artistic and creative competencies necessary for further training in professional artistic and creative activities. *Conclusion.* In conclusion, the main aspects of the application of the project method in pedagogical artistic and creative practice are shown.

Keywords: educational innovative technology, artistic and creative activity, art education, project method, creative competencies, individuality of the student.

For Citation: Pavlenko T. V. Practical Development of Artistic and Creative Activity of Students: from Work Experience. *Journal of Pedagogical Innovations*, 2024, no. 1 (73), pp. 95–105. (In Russ.) DOI: <https://doi.org/10.15293/1812-9463.2401.08>

Введение

В настоящее время активно исследуются различные аспекты применения инновационных методов в педагогической практике [1; 6], в том числе и в художественной педагогике [3; 5; 10]. Особенно актуальными данные вопросы выступают в контексте исследования проблемы формирования значимых компетенций творческой личности [16], в частности ее мотивационного, креативного, коммуникативного и организационного аспектов [15].

Актуализируются вопросы подготовки творческой личности к будущей профессиональной деятельности через индивидуальные и групповые проекты [13]. Метод проектов нашел широкое применение в современном образовании [7] и занял достойное место в ряду других востребованных инновационных образовательных технологий в художественной педагогической практике [8; 12]. Данный метод, как показано в исследованиях [4], основан на создании творческого про-

екта, при реализации которого обучающийся приобретает определенные компетенции, необходимые при дальнейшем обучении, а также в будущей жизни и профессиональной деятельности.

Многие исследователи, показывая специфику применения онлайн-проектов [11], выявляют особенности проектного подхода в условиях различной степени готовности участников образовательного процесса к работе в цифровом образовательном пространстве.

Цель исследования – раскрыть особенности реализации современных инновационных педагогических подходов в педагогической художественно-творческой практике.

Методология

Методологической основой исследования являются личностно-деятельностный (Л. С. Выготский¹, В. В. Давыдов²) и компетентностный подходы. Художественно-творческая деятельность³ [9] исследуется с позиции личностно-деятель-

¹ *Выготский Л. С.* Генезис высших психических функций // Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики / под ред. А. М. Матюшкина. – М.: Педагогика, 1983. – 368 с.

² *Давыдов В. В.* Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.

³ *Храпченко М. Б.* Художественное творчество, действительность, человек. – М.: Советский писатель, 1982. – 416 с.

ностного подхода⁴ [2] как ведущий вид педагогической деятельности. В аспекте компетентностного подхода определяются⁵ [14] основные формируемые компетенции обучающихся в рамках непрерывного многоуровневого профильного образования (художественно-эстетического и социально-педагогического).

Исследовательской площадкой стала Детская академия художественного творчества и дизайна (ДАХТиД), являющаяся сформированным в 2017 г. структурным подразделением Института искусств ФГБОУ ВО «НГПУ». Основной задачей реализации данной площадки стало создание инновационной системы непрерывного многоуровневого профильного образования обучающихся как части единой университетской системы подготовки кадров, обеспечивающей качество художественно-эстетического и социально-педагогического образования.

Для реализации поставленной стратегической задачи проектная деятельность обучающихся является первостепенной. Проектная деятельность позволяет выявлять и развивать художественно-творческие способности обучающихся.

Результаты

В Детской академии художественного творчества и дизайна осуществляется создание эффективных условий поддержки детей и молодежи, проявляющих интерес к художественному творчеству, через:

– разработанные специальные образовательные программы для целенаправленного развития художественно-творческих навыков;

– интересные досуговые программы с включением в реализацию совместных коллективных проектов;

– работу стажерской студенческой площадки, включенной к контекст как

обучающей, так и воспитательной художественно-творческой деятельности;

– работу профессиональных мастерских Института искусств (в рамках направлений изобразительной деятельности, декоративно-прикладного искусства и дизайна).

Необходимо также отметить, что на базе ДАХТиД осуществлена реализация следующего комплекса дополнительных общеразвивающих программ «Ступени художественного творчества».

1. Общеобразовательная ступень для детей 7–11 лет (1–4 кл.) – программа «Повелители чудес», в рамках которой основными направлениями художественно-творческой деятельности являются мультипликация, изобразительное искусство, аппликация, лепка, декоративно-прикладное искусство и др.

2. Базовая ступень для детей 11–13 лет (5–7 кл.) – программа «Магия искусства», в рамках которой основными направлениями художественно-творческой деятельности являются театр теней, живопись, рисунок, тематическая композиция, беседы об искусстве, декоративно-прикладное искусство и др.

3. Предпрофильная ступень для детей 14–17 лет (8–10 кл.) – программа «Арт-мастер», в рамках которой основными направлениями художественно-творческой деятельности являются академическая живопись, академический рисунок, композиция (станковая, декоративная, проектная), основы черчения, декоративно-художественное проектирование, скульптура, проектная графика и др.

4. Профильная ступень для детей 16–17 лет и старше (11 кл., обучающиеся ссузов, выпускники ссузов и вузов) – программа «Подготовка к поступлению в вуз. Изобразительное искусство»,

⁴ Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. – М.: Педагогический поиск, 2002. – 144 с.

⁵ Быков В. В., Дровецкова Е. С. Развитие творческой активности личности подростка. – М.: Россия, 2005.

в рамках которой основным направлением художественно-творческой деятельности является изобразительное искусство (рисунок, живопись).

Важно отметить, что обучающиеся ДАХТиД не только вовлечены в проектную деятельность в рамках освоения основных образовательных программ художественно-творческого образования, но и являются активными участниками различных социально значимых проектов. Так, на базе ДАХТиД реализуются следующие социально значимые проекты различного уровня (городского, областного, всероссийского, международного): «Подарок мэра первоклассни-

кам» – «Азбука Новосибирска для детей и взрослых»; просветительские экскурсии для школьников г. Новосибирска «С искусством по дорогам детства»; фестиваль «Одиссея фест»; всероссийская культурная акция «Ночь музеев» в Институте искусств (5 сезонов); международный фестиваль «Книжная Сибирь» в ГПНТБ СО РАН и др.

Особенностями реализации такого социально значимого проекта городского уровня, как «Подарок мэра первоклассникам», стало изготовление творческого продукта – «Азбука Новосибирска для детей и взрослых» (рис. 1).

Рис. 1. «Азбука Новосибирска для детей и взрослых» как результат реализации социально значимого творческого проекта «Подарок мэра первоклассникам»

Художественная группа, состоящая из двух преподавателей и 33 обучающихся третьей ступени (программа «Арт-мастер» ДАХТиД), приняла участие в реализации «Азбуки Новосибирска для детей и взрослых», создавая иллюстрации в виде букв – раскрасок, рисунков к заданиям на логику для первоклассников – и цветных букв, основой образа которых стали знаковые места Новосибирска. Параллельно шло два процесса: обучение композиции и выполнение иллюстраций к изданию. Высокая ответственность поставленной задачи позволила сплотить команду. Каждый участник внимательно слушал пожелания заказчика, образовательные задачи и критику. Условия были максимально приближены к реальным, когда

художник работает под заказ, что положительно сказалось на профориентации обучающихся, для которых это очень важно.

Важным этапом стала презентация издания в мэрии г. Новосибирска, куда были приглашены все участники: рабочая группа, администрация города, представители департамента образования, ученые, методисты, историки, краеведы и художественная группа ДАХТиД. Ребятам вручили благодарственные письма от мэрии и экземпляры напечатанного издания. Важным стало выступление одной из обучающихся с докладом о работе художественной группы, о том с каким интересом и самоотдачей они работали в течение почти пяти месяцев (рис. 2).

Рис. 2. Выступление с докладом, посвященным реализации проекта «Подарок мэра первоклассникам. Азбука Новосибирска для детей и взрослых»

Особенностями реализации такого социально-значимого проекта городского и областного уровня, как просветительские экскурсии для школьников г. Новосибирска «С искусством по дорогам детства», стали разработка школьниками уникальных увлекательных экскурсионных маршрутов по Институту искусств, а также их проведение для других школьников города Новосибирска. Здание института наполнено авторскими работами, школьникам было предложено сопроводить их историями.

Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства соединилось с ключевыми заданиями квеста и превратило обычную экскурсию в увлекательное приключение. Особое значение здесь приобретают возможность делиться информацией с незнакомыми людьми, не бояться аудитории, что важно для будущих педагогов, и чувство уверенности, когда обучающиеся ведут других школьников по институту, где они уже хорошо ориентируются, много знают о процессах, проходящих в вузе (рис. 3).

Рис. 3. Просветительские экскурсии для школьников г. Новосибирска как результат реализации социально значимого творческого проекта «С искусством по дорогам детства»

Особенностью реализации такого социально значимого проекта всероссийского уровня, как культурная акция «Ночь музеев», стала организация на базе Института искусств традиционных интерактивных выставок (рис. 4).

Рис. 4. Акция Института искусств как результат реализации социально значимого творческого проекта «Ночь музеев» (2021 г.)

Акция проходит в конце учебного года, когда можно показать то, что было наработано в течение всего года и пригласить в гости жителей города, но не просто зрителями, а постараться вовлечь их в пространство создания искусства разными способами. Вот к этой непростой задаче и подключаются обучающиеся второй и третьей ступени. Они создают инсталляции для фотозон, придумывают настольные игры, разрабатывают квесты, мастер-классы, подбирают музыкальное оформление (рис. 5). Распределяют свои функции и обязанности во время прове-

дения акции. Сложность в том, чтобы собрать много разного в одну тему, которая является ключевой. Осуществляется работа с куратором проекта и добавляется взаимодействие со студентами института. Школьники и студенты узнают много полезного и получают дополнительные возможности от сотрудничества. Положительные отзывы участников мероприятия позитивно влияют на мотивацию обучающихся, стимулируют заниматься любимым делом, общаться с творчески заряженными людьми, расти в своем ремесле.

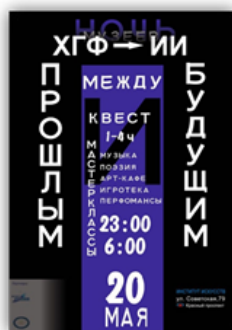

Рис. 5. Акция Института искусств как результат реализации социально значимого творческого проекта «Ночь музеев» (2022 г.)

Особенностью реализации такого социально значимого проекта международного уровня, как фестиваль «Книжная Сибирь» в ГПНТБ СО РАН, стала

организация на базе библиотеки выставки иллюстраций обучающихся ДАХТиД (рис. 6).

Рис. 6. Выставка в рамках международного фестиваля «Книжная Сибирь»

Иллюстрация как важная часть книги, особенно детской, – одна из тем дисциплины «Композиция». Но работа строится шире изучения основ стилизации, законов композиции – происходит взаимодействие с книжной индустрией, выявляются особенности производства

печатной продукции. Мало хорошо рисовать, надо уметь разговаривать с писателем или поэтом, редактором и другими участниками издательского процесса. Но первое – надо, чтобы тебя увидели (рис. 7).

Рис. 7. Фрагмент организованной выставки в рамках международного фестиваля «Книжная Сибирь» в ГПНТБ СО РАН

Важно уметь показать свои работы, сформировать навык эстетично их оформить (не всегда это удобные и комфортные условия для показа художественных работ – приходится проявлять смекалку и находчивость), знать площадки, где можно встретить своего потенциального

заказчика или партнера и т. д. Так выстраивается вся структура взаимодействия: через погружение обучающихся в подобные знаковые мероприятия города и страны. Пережитый опыт дает уверенность в дальнейшем делать самостоятельные шаги.

Выводы

Обобщая сказанное, отметим основные аспекты применения метода проектов в педагогической художественно-творческой практике.

В исследовании показано, что метод проектов в настоящее время является востребованным в контексте развития современных инновационных образовательных технологий. Исследование данных вопросов является также актуальным в контексте изучения проблемы формирования значимых компетенций творческой личности.

Метод проектов предполагает включение обучающегося в созидательную творческую деятельность. Для педагогической художественно-творческой практики важно, что при реализации проекта обучающийся приобретает художественно-творческие компетенции, необходимые при дальнейшем обучении профессиональной художественно-творческой деятельности.

Практика реализации метода проектов на базе исследовательской площад-

ки (Детской академии художественного творчества и дизайна) показала высокие результаты развития художественно-творческих способностей обучающихся.

Включение в художественно-творческую проектную деятельность осуществлялось через создание эффективных условий поддержки детей и молодежи, проявляющих интерес к художественному творчеству. Такими условиями выступают разработанные специальные образовательные программы для целенаправленного развития художественно-творческих навыков; интересные досуговые программы с включением в реализацию совместных коллективных проектов; деятельность стажерской студенческой площадки, включенной к контекст как обучающей, так и воспитательной художественно-творческой деятельности; деятельность профессиональных мастерских Института искусств (в рамках направлений изобразительной деятельности, декоративно-прикладного искусства и дизайна).

Список источников

1. *Абдуллина Л. Б., Петрова Т. И., Сулейманова Ф. М., Косцова С. А.* Формы и методы художественно-эстетического воспитания младших школьников в образовательном процессе начальной школы // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 3 (82). – С. 317–320. DOI: <https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00558>
2. *Бадян В. Е.* Методическая система развивающего обучения основам композиции учащихся детских художественных школ // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2010. – № 1. – С. 34–38.
3. *Белогорцева И. Е., Гричаникова И. А.* Опыт создания учебно-производственного кластера по профессиональному образованию в области художественного искусства на примере Белгородского государственного института искусств и культуры // Наука. Искусство. Культура. – 2015. – № 1 (5). – С. 130–139.
4. *Борздун В. Н., Григоренко Н. Н.* Метод проектов в организации педагогической практики в творческом вузе // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2017. – № 38. – С. 210–220.
5. *Дегтева И. Б.* Теоретическая модель и опытно-экспериментальное исследование художественно-эстетической деятельности старших школьников // Педагогическое образование в России. – 2009. – № 1. – С. 98–106.
6. *Зенгин С. С.* Художественно-творческий проект в системе деятельности вуза культуры и искусств // Культурная жизнь Юга России. – 2015. – № 3. – С. 7–10.

7. Ивахнова Л. А., Кучерова А. В. Проектное обучение в художественном образовании [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 1. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28571> (дата обращения: 21.10.2023).

8. Канунникова Т. А. Метод проектов в преподавании изобразительного искусства // Наука и школа. – 2016. – № 1. – С. 181–187.

9. Ломов С. П. Методология художественной деятельности // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2013. – № 2. – С. 49–52.

10. Мартынова Н. В., Мартынов В. В., Хворостов Д. А., Дьячкова Л. Г. Проекты как метод становления творческого роста личности обучающегося в довузовской системе дополнительного образования художественной направленности // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2021. – № 1 (90). – С. 205–211.

11. Матушак А. Ф., Павлова О. Ю., Ахкамова Ю. А., Зырянова А. В., Алехина Н. В., Грибачева Н. В., Цилицкий В. С. Сравнение форм воспитательной работы образовательных организаций в цифровом образовательном пространстве и предпочтений обучающихся // Science for Education Today. – 2022. – Т. 12, № 3. – С. 7–30. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2203.01>

12. Павленко Т. В., Лицецкая Е. В., Рубцова Л. В. Подготовка студентов к организации деятельности детской академии художественного творчества и дизайна: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019. – 117 с.

13. Полицинская Е. В., Трофимов А. В., Лизунков В. Г. Нейродидактическая модель интегрированного образовательно-производственного кластера: оценка эффективности подготовки трудовых ресурсов // Science for Education Today. – 2023. – Т. 13, № 6. – С. 145–171. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2306.07>

14. Филатова М. В. Сущность, структура и содержание художественно-проектной компетенции в педагогической теории и практике // Инновационная наука. – 2015. – № 5-2. – С. 257–262.

15. Хромова А. О., Бухтаярова Е. Ю., Климова А. А., Курносова М. А., Дружинина М. В. Исследование мотивационного, креативного, коммуникативного и организационного компонентов готовности будущих педагогов к использованию инновационных технологий // Science for Education Today. – 2022. – Т. 12, № 4. – С. 7–25. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2204.01>

16. Шаров А. А., Коновалов А. А. Универсальные компетенции педагогов профессионального образования: методика оценки и анализ взаимосвязей // Science for Education Today. – 2022. – Т. 12, № 5. – С. 7–21. DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2205.01>

References

1. Abdullina L. B., Petrova T. I., Suleymanova F. M., Kostsova S. A. Forms and methods of artistic and aesthetic education of younger schoolchildren in the educational process of primary school. *The World of Science, Culture, and Education*, 2020, no. 3 (82), pp. 317–320. (In Russian) DOI: <https://doi.org/10.24411/1991-5497-2020-00558>

2. Badyan V. E. Methodical system of developing teaching the basics of composition to students of children's art schools. *Bulletin of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics*, 2010, no. 1, pp. 34–38. (In Russian)

3. Belogortseva I. E., Grichanikova I. A. The experience of creating an educational and production cluster for vocational education in the field of art on the example of the Belgorod State Institute of Arts and Culture. *Nauka. Art. Culture*, 2015, no. 1 (5), pp. 130–139. (In Russian)

4. Borzdun V. N., Grigorenko N. N. Method of projects in the organization of pedagogical practice in a creative university. *Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts*, 2017, no. 38, pp. 210–220. (In Russian)

5. Degteva I. B. Theoretical model and experimental research of artistic and aesthetic activity of senior schoolchildren. *Pedagogical education in Russia*, 2009, no. 1, pp. 98–106. (In Russian)
6. Zengin S. S. Artistic and creative project in the system of activity of the University of Culture and arts. *Cultural life of the South of Russia*, 2015, no. 3, pp. 7–10. (In Russian)
7. Ivakhnova L. A., Kucheroва A. V. Project-based learning in art education [Electronic resource]. *Modern problems of science and education*, 2019, no. 1. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=28571> (date of access: 21.10.2023). (In Russian)
8. Kanunnikova T. A. The method of projects in teaching fine arts. *Science and school*, 2016, no. 1, pp. 181–187. (In Russian)
9. Lomov S. P. Methodology of artistic activity. *Innovative projects and programs in education*, 2013, no. 2, pp. 49–52. (In Russian)
10. Martynova N. V., Martynov V. V., Hvorostov D. A., Dyachkova L. G. Projects as a method of formation of creative growth of a student's personality in the pre-university system of additional education of artistic orientation. *Scientific notes of the Oryol State University. Series: Humanities and Social Sciences*, 2021, no. 1 (90), pp. 205–211. (In Russian)
11. Matuszak A. F., Pavlova O. Yu., Akhkamova Yu. A., Zyryanova A. V., Alekhina N. V., Gribacheva N. V., Tsilitky V. S. A comparative analysis of moral education forms in the digital learning environment within educational settings and students' preferences. *Science for Education Today*, 2022, vol. 12, issue 3, pp. 7–30. (In Russian) DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2203.01>
12. Pavlenko T. V., Lisetskaya E. V., Rubtsova L. V., *Preparation of students for organizing the activities of the Children's Academy of Artistic creativity and design: educational and methodical manual*. Novosibirsk: Publishing house of Novosibirsk State Pedagogical University, 2019, 117 p. (In Russian)
13. Politsinskaya E. V., Trofimov A. V., Lizunkov V. G. Neurodidactic model of an integrated educational and industrial cluster: Evaluating the effectiveness of preparing labor resources. *Science for Education Today*, 2023, vol. 13, issue 6, pp. 145–171. (In Russian) DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2306.07>
14. Filatova M. V. The essence, structure and content of artistic and design competence in pedagogical theory and practice. *Innovative science*, 2015, no. 5-2, pp. 257–262. (In Russian)
15. Khromova A. O., Bukhtayarova E. Yu., Klimova A. A., Kurnosova M. A., Druzhinina M. V. Research on motivational, creative, communicative and organizational components of future educators' readiness to use innovative technologies. *Science for Education Today*, 2022, vol. 12, issue 4, pp. 7–25. (In Russian) DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2204.01>
16. Sharov A. A., Konovalov A. A. Vocational education teachers' soft-competences: Assessment methodology and correlation analysis. *Science for Education Today*, 2022, vol. 12, issue 5, pp. 7–21. (In Russian) DOI: <http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.2205.01>

Информация об авторе

Павленко Татьяна Владимировна – руководитель Детской академии художественного творчества и дизайна, Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, Россия, <http://orcid.org/0009-0004-5802-4264>, typavlenko@mail.ru

Information about the Author

Tatyana V. Pavlenko – Head of the Children’s Academy of Art and Design, Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia, <http://orcid.org/0009-0004-5802-4264>, tvpavlenko@mail.ru

Поступила: 30.10.2023; одобрена после рецензирования: 30.01.2024; принята к публикации: 09.02.2024.

Received: 30.10.2023; approved after peer review: 30.01.2024; accepted for publication: 09.02.2024.

