

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДИСЦИПЛИН ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Голушко Т.К., Рыкова В.А.

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина

tat-golushko@yandex.ru

<mailto:post@tsutmb.ru>

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения квалификации педагогов художественного профиля в условиях цифровой трансформации образования. Рассматривается специфика педагогической деятельности, объединяющей творческие и репродуктивные компоненты в условиях междисциплинарного взаимодействия. Особое внимание уделяется содержанию профессиональных компетенций в контексте стремительной эволюции цифровых инструментов и особенностей поколения «цифровых аборигенов». Анализируются традиционные и инновационные формы повышения квалификации, включая IT-хакатоны, виртуальные выставки и геймифицированные курсы. Обосновывается значимость создания благоприятной эмоциональной среды для профилактики профессионального выгорания педагогов-художников.

Ключевые слова: преподаватель дисциплин художественного профиля, повышение квалификации, инновационные технологии, гармонизации эмоциональной сферы

Педагогическая деятельность считается одной из самых творческих областей, т.к. имея множество сфер пересечений с другими областями человеческой деятельности (психология, менеджмент и проектирование, социология, нейронауки, конфликтология и др.), обладает при этом особенными специфическими характеристиками, в результате чего педагог отражает в себе единство репродуктивного и творческого, общего и различного, объективных и субъективных сторон обучения и воспитания. В его деятельности фиксируются общие закономерности педагогики и индивидуальные особенности участников педагогического процесса, учитываются предметно-методические, психолого-педагогические, коммуникативные, цифровые и организационно-управленческие аспекты динамичной образовательной среды.

Динамичность образовательной среды, в свою очередь, объясняет необходимость постоянного совершенствования профессионально-педагогических компетенций, особенно, если это преподаватель дисциплин художественного профиля. Действительно, новые знания не только повышают продуктивность учебной деятельности за счет расширения профессионального кругозора, но и позволяют учитывать следующие факторы:

- стремительную эволюцию цифровых инструментов (ПО для графики, AR/VR-технологий), требующей непрерывного освоения актуального технико-технологического арсенала;

- синтез традиционных художественных практик с цифровыми медиа, где педагог должен формировать у обучающихся целостное понимание визуального языка на стыке традиционных и цифровых форматов;

- педагогическую специфику работы с поколением «цифровых аборигенов» (поколение, родившееся после широкого распространения интернета и цифровых устройств, для которых технологии являются естественной средой существования и основным инструментом коммуникации, познания и творчества), чье восприятие образов, цвета и композиции формируется под влиянием новых визуальных культур, что требует адаптации методик к когнитивным особенностям современных обучающихся.

Именно поэтому столь важно своевременное обновление профессиональных компетенций педагогов ИЗО и компьютерной графики в условиях цифровизации художественного образования. Для этого существует, например, множество традиционных форм повышения квалификации: курсы ПК, мастер-классы, научно-практические конференции с VR-выставками педагогических проектов, самостоятельная работа с цифровыми архивами музеев и библиотек, педагогическая практика и др. При этом, по мнению Л.М. Ванюшкиной и С.А. Тихомирова, цель курсов – не просто сертифицирование участников, но создание таких условий обучения, когда преподаватели будут готовы и способны к кардинальным обновлениям и реформатированию учебного процесса, обеспечивающего соответствующий уровень подготовки конкурентоспособных и востребованных слушателей [1].

Это крайне важно, поскольку едва ли не самая большая сложность касается не формальных сторон организации повышения квалификации, а формирования глубинной внутренней мотивации профессорско-преподавательского состава к постоянному совершенствованию и обновлению как содержания читаемых дисциплин, так и способов, методов, форм организации деятельности студентов. Это предполагает устойчивую способность к отказу от стереотипов мышления, которые неизбежно возникают в массовом педагогическом сознании преподавателей.

Особое внимание необходимо уделять и содержанию таких курсов или мастер-классов, ведь даже набор дисциплин («Современные художественные практики», «Педагогика искусства», «Цифровая живопись и иллюстрация», «Веб-дизайн и основы UX/UI», «Трехмерное моделирование и анимация» и т.п.), которые определяют творческую педагогическую направленность и создают основы повышения квалификации педагога ИЗО и компьютерной графики, должен предъявлять особые требования к его личности, а именно:

- гибкость мышления и готовность к перманентному обучению (способность быстро осваивать новые цифровые инструменты и адаптировать традиционные методики под меняющиеся образовательные тренды);

- развитый эмоциональный интеллект (умение распознавать и мягко направлять творческие импульсы, создавая психологически безопасную среду для экспериментов и самовыражения);

- технологическая любознательность и цифровая грамотность (интерес к цифровым медиа не как к прикладному инструменту, а как к новой художественной среде, требующей осмысленного педагогического применения);

- синтез аналитического и образного восприятия (способность одновременно оценивать работу с точки зрения технических параметров (композиция, цветовой контраст) и эмоционально-смысловой наполненности);

- профессиональная рефлексивность (постоянный самоанализ и критическая оценка собственной педагогической эффективности в условиях цифровой трансформации художественного образования).

Важно при этом осознавать, что только теоретических знаний мало, необходимо учитывать практические навыки и методы их освоения: к примеру, особую технику нанесения красок (педагог должен знать правила и последовательность применения этой изученной техники и как правильно обучить ею учеников). Следовательно, повышение квалификации должно предусматривать мастер-классы и практическую работу, сотрудничество с другими художниками и искусствоведами [2].

В качестве нетрадиционных форм повышения квалификации преподавателя дисциплин художественного профиля в условиях цифровизации образования нам представляется интересным рассмотреть такие варианты, как:

1. Участие в образовательных IT-хакатонах (погружение в междисциплинарную среду, где совместно с программистами и дизайнерами создаются прототипы цифровых

инструментов (например, AR-приложений для изучения перспективы), что формирует навыки проектирования образовательных технологий);

2. Кураторство виртуальных выставок (развитие компетенций работы в метавселенных, включая цифровое размещение работ, создание интерактивных сценариев взаимодействия и организацию онлайн-вернисажей, что расширяет представление о современном выставочном пространстве);

3. Коллаборации с digital-художниками (участие в совместных кросс-платформенных проектах (например, создание интерактивных инсталляций), где педагог осваивает методы интеграции традиционных художественных техник с алгоритмическим искусством и сетевыми технологиями);

4. Геймифицированные микро-курсы (изучение и применение принципов игрового дизайна (бейджи, рейтинговые таблицы, сюжетные квесты) для поэтапного освоения сложного ПО);

5. Подкастинг и создание образовательного контента (производство профессиональных видеобзоров художественных техник или интервью с современными художниками, что формирует медийную грамотность и умение адаптировать сложные концепции для цифровой аудитории).

Однако здесь необходимо отметить и ряд проблем, затрудняющих организацию процесса обучения педагогов в соответствии с современными требованиями:

- недостаточное финансирование образовательного процесса, при котором ограничение ресурсов, выделяемых на проведение качественных курсов и мастер-классов, снижает возможность профессионального роста,

- отсутствие индивидуальных подходов в программе повышения квалификации,

- недостаток современных технологий и материалов, с которыми работают на протяжении обучения преподаватели.

Важно уделять внимание и созданию благоприятной рабочей, эмоциональной среды для развития профессиональных компетенций педагогов художественного профиля, т.к. их деятельность связана с необходимостью стимулирования творческого риска (эмоциональная поддержка позволяет педагогу экспериментировать с синтезом традиционных и цифровых методик без страха критики, что необходимо для педагогических инноваций), развития педагогической эмпатии (переживание позитивного эмоционального опыта помогает педагогу тоньше чувствовать эмоциональное состояние учащихся в процессе их художественных поисков и цифрового творчества), формирования открытого профессионального диалога (доверительная атмосфера способствует обмену авторскими методиками и обсуждению профессиональных трудностей, возникающих при интеграции цифровых инструментов в художественное образование), а также профилактики профессионального выгорания, т.к. работа в условиях постоянной технологической трансформации и необходимости освоения нового ПО создает когнитивную перегрузку, которую компенсирует психологически комфортная среда.

В связи с этим имеет существенное значение такое понятие как гармонизация эмоциональной сферы педагогов художественной специальности, под которой К.М. Зубрилин и Ж.А. Сечина понимают систему методов, основанных на арт-терапевтических практиках, рефлексивном анализе и психолого-педагогическом сопровождении, направленных на развитие эмоционального интеллекта, профилактику профессионального выгорания и активизацию творческого потенциала в условиях цифровой трансформации образования [3]. По мнению авторов, творческий процесс, в том числе и у преподавателей, требует комфортной и эмоционально стабильной среды, а значит «гармонизация эмоциональной сферы педагогов изобразительного искусства должна включать в себя:

- запуск механизма саморефлексии и внутренней концентрации, его перенос педагогического внимания со стереотипных алгоритмов внешней деятельности на личностные особенности и мотивации;

– творческое самовыражение, обогащающее эмоциональные реакции средствами и приемами искусства;

– удовлетворение коммуникационных потребностей в процессе индивидуального, коллективного и проектного художественного творчества» [3, с. 253-254].

Из сказанного выше следует, что повышение квалификации преподавателей дисциплин художественного профиля есть необходимый фактор развития качества образования, а постоянное обучение новым знаниям и умениям улучшает образовательный процесс в сфере искусства. В процессе повышения квалификации, знания педагога будут актуализированы, а педагогические практики трансформированы через интеграцию цифровых инструментов, развитие эмоционального интеллекта и рефлексивное осмысление профессионального опыта, что в совокупности формирует целостную компетентность современного педагога-художника.

Литература

1. Ванюшкина Л.М., Тихомиров С.А. Повышение квалификации научно-педагогических работников и административно-управленческого персонала Высшей школы народных искусств (академии) как педагогическая проблема // Традиционное прикладное искусство и образование. 2024. № 3 (50). С. 69-89.

2. Мокроусов С.И., Кашина Н.И., Зуев П.В. Новые направления повышения квалификации учителей ИЗО и черчения в свете требований федеральной образовательной программы // Педагогическое образование в России. 2024. № 2. С. 253-258.

3. Зубрилин К.М., Сечина Ж.А. Развитие творческо-эмоциональной сферы в системе повышения квалификации учителя изобразительного искусства // Право и практика. 2017. № 4. С. 251-254.