

RU

Повышение уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры в условиях работы творческой лаборатории

Тараторин Е. В.

Аннотация. Цель исследования – обоснование функционирования творческой лаборатории как эффективной формы повышения уровня профессиональной подготовки студенческой молодежи вуза культуры. Акцент в статье сделан на учебно-образовательных, культурно-досуговых и практических возможностях творческой лаборатории по повышению уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры. В тексте статьи особое внимание уделено анализу деятельности творческой лаборатории «Школа аниматоров» кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», которая направлена на формирование у студенческой молодежи организаторских компетенций, развитие их лидерских качеств и коммуникативных навыков, повышение уровня профессиональной подготовки, обеспечение их активного участия в процессе организации и проведения разных проектов. В тексте приведено авторское определение сущности и содержания понятия «творческая лаборатория» как актуального педагогического явления в вузе культуры. Научная новизна работы заключается в том, что впервые описан и проанализирован опыт успешной педагогической практики проведения студенческих социально-культурных проектов в условиях работы творческой лаборатории в вузе культуры. Результатами исследования стал анализ деятельности творческой лаборатории «Школа аниматоров» как эффективной образовательной площадки по повышению профессиональной подготовки студентов вуза культуры.

EN

Enhancing the level of professional training of students in a university of culture through the functioning of a creative laboratory

E. V. Taratorin

Abstract. The objective of this research is to substantiate the functioning of a creative laboratory as an effective form of enhancing the level of professional training for students in a university of culture. The article emphasizes the educational, cultural, leisure, and practical opportunities of a creative laboratory in improving the professional training of students at a university of culture. Particular attention is given to the analysis of the activities of the "School of Animators" creative laboratory of the Department of Socio-Cultural Activities at the Orel State Institute of Culture, which aims to develop organizational competencies, leadership qualities, and communication skills in students, improve their level of professional training, and ensure their active participation in the process of organizing and conducting various projects. The text provides the author's definition of the essence and content of the concept of "creative laboratory" as a relevant pedagogical phenomenon in a university of culture. The scientific novelty of the work lies in the fact that it is the first description and analysis of the successful pedagogical practice of conducting student socio-cultural projects in the context of a creative laboratory at a university of culture. The results of the study are an analysis of the activities of the "School of Animators" creative laboratory as an effective educational platform for improving the professional training of students in a university of culture.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современных условиях развития высшего образования в Российской Федерации повышению уровня качественной профессиональной подготовки студентов как будущих специалистов нового формата уделяется внимание не на должном уровне. Необходимость решения такой проблемы продиктована все более возрастающими требованиями рынка труда, которому необходимы грамотные и компетентные специалисты, способные быстро адаптироваться к изменяющимся

условиям в обществе. Это накладывает особый отпечаток на деятельность высших учебных заведений, которым необходимо на регулярной основе внедрять в учебную деятельность инновационные образовательные программы и инновационные методики обучения, проводить мониторинг качества образования, активно взаимодействовать с работодателями.

Актуальность исследования подтверждает содержание приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 438 от 26 августа 2020 года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (<https://base.garant.ru/74626872/>), где во главу угла ставится задача по развитию практических навыков у студенческой молодежи. Применение полученных в ходе учебных занятий теоретических знаний в реальных рабочих ситуациях развивает у студентов навыки работы в команде, критического мышления и решения проблем, связанных с выстраиванием будущей профессиональной карьеры.

Сегодня проблема повышения уровня профессиональной подготовки студентов в вузе культуры является одной из ключевых задач современного высшего образования. В условиях динамично меняющегося культурного ландшафта и возрастающих требований к специалистам отрасли высшие учебные заведения сталкиваются с необходимостью постоянного совершенствования образовательных программ и методик преподавания. Одним из важнейших аспектов является формирование у студентов не только теоретических знаний, но и практических навыков, необходимых для успешной работы в выбранной сфере. Это требует активного внедрения в учебный процесс современных технологий, использования интерактивных форм обучения, организации стажировок и мастер-классов с участием ведущих деятелей культуры.

Решение проблемы повышения уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры требует комплексного подхода, объединяющего усилия преподавателей, студентов, представителей культурных учреждений и бизнеса. Только совместная работа позволит создать образовательную среду, способствующую формированию высококвалифицированных и востребованных специалистов, способных внести значительный вклад в развитие отечественной культуры.

Задачи исследования:

- рассмотреть творческую лабораторию вуза культуры как эффективную форму повышения уровня профессиональной подготовки студенческой молодежи, где происходит интеграция теоретических знаний с реальным творческим процессом, что позволяет сформировать у будущих специалистов необходимые компетенции для успешной работы в сфере культуры и искусства;
- описать основные направления работы творческой лаборатории «Школа аниматоров» кафедры социально-культурной деятельности и педагогики Орловского государственного института культуры по повышению уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры;
- проанализировать студенческие творческие и социально-культурные проекты, реализуемые в творческой лаборатории по формированию компетенций будущего специалиста сферы культуры и искусства.

Для решения указанных задач в статье применяются следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблемам подготовки кадров в высшей школе и поиску путей повышения уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры в условиях развития современного общества – для систематизации теоретических и эмпирических данных по теме исследования; описательный метод – для изложения основных положений специфики творческой лаборатории как эффективной формы повышения уровня профессиональной подготовки студентов; наблюдение за участниками творческой лаборатории в процессе реализации творческих проектов, их опрос и анкетирование на предмет значимости проводимых мероприятий; обобщение накопленного педагогического опыта – для выявления оптимальных условий улучшения педагогических методик и технологий в работе со студенческой молодежью вуза культуры в условиях творческой лаборатории.

Теоретической основой исследования являются актуальные работы ведущих исследователей в области профессионального образования и подготовки будущих высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Так, Т. М. Резер (2024) рассматривает основные аспекты цифровизации профессионального образования. М. И. Абубакирова (2024) обосновывает методики исследования по проверке комплекса педагогических условий в формировании поисково-информационной компетентности студентов в коллективной проектной деятельности. С. Н. Сиренко (2024) изучает сущность междисциплинарной интеграции в профессиональной подготовке студентов. А. В. Перевозный (2023) обосновывает интеграцию процессов обучения и воспитания в профессиональной подготовке студентов. А. Г. Князева (2024) уделяет внимание социокультурной обусловленности формирования профессионально-педагогической позиции будущих специалистов сферы культуры. О. И. Лавлинская (2023) описывает работу с базовыми образовательными организациями как способ повышения эффективности профессиональной подготовки студентов. Н. А. Гурдаева (2023) рассматривает использование проектных технологий в формировании профессиональных компетенций студентов. В. В. Сохранов-Преображенский (2022) изучает самоорганизацию личностного потенциала как фактор эффективной профессиональной подготовки студентов вуза. Н. В. Иванушкина (2022) выявляет и обосновывает научные подходы к профессиональной подготовке студентов вуза в условиях трансформации образования.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения направлений работы творческой лаборатории «Школа аниматоров» Орловского государственного института культуры и содержания представленных студенческих социально-культурных проектов педагогами и руководителями образовательных

учреждений при организации воспитательной работы в студенческих коллективах вузов культуры. Подобная реализация данных рекомендаций позволит:

- повысить уровень мотивации и вовлеченности студенческой молодежи в коллективную деятельность;
- содействовать развитию личностных и профессиональных качеств для успешной социализации и самореализации в будущей профессиональной деятельности;
- создать условия для повышения уровня профессиональной подготовки в вузе культуры.

Обсуждение и результаты

Профессиональная подготовка студентов в вузе на сегодняшний день является многогранным процессом, направленным на формирование компетентного специалиста, готового к успешной деятельности в выбранной сфере. Она включает в себя не только теоретическое обучение, но и практическую подготовку, развитие профессиональных навыков и личностных качеств. Так, к примеру, Е. Г. Князева характеризует научные подходы (функциональный, личностный, личностно-деятельностный) к рассмотрению психолого-мотивационных составляющих готовности студентов к профессиональной деятельности, отмечая, что «становление единого образовательного пространства в контексте новой парадигмы профессионального обучения и воспитания предусматривает, в первую очередь, реализацию системных изменений в вузовском образовании, которые направлены на развитие у студентов личностных и профессиональных компетенций, отвечающих специфике и условиям трудовой деятельности и обеспечивающих эффективное решение ими поставленных профессиональных задач» (2024, с. 179).

Особое внимание уделим профессиональной подготовке студентов в условиях информатизации общества, которая, по мнению Н. В. Кузнецовой, «отражена в современных ориентирах модификации образовательного процесса в вузе, выявленных в исследовании: видоизменение взаимодействия преподавателя и студентов от субординации к диалогу в инфосфере; интенсификация всех уровней образовательного процесса на основе автоматизации информационно-методического обеспечения; развитие нового типа мышления студентов, соответствующего потребностям и запросам информационного общества; активизация субъектной позиции студентов в сфере информатизации и информационного общения» (2022, с. 204).

О высшем образовании как ступени непрерывного образования, требующей постоянного обновления системы знаний, стремления к саморазвитию в течение всей жизни размышляет Н. Г. Пантелеева. Она считает, что «для того чтобы соответствовать современным требованиям и сохранять уровень педагогической компетентности, сегодня уже недостаточно, однажды получив базовое образование, работать по специальности. Становление студента как профессионала не заканчивается в учебном заведении, оно продолжается на протяжении всего периода деятельности» (Пантелеева, 2020, с. 327).

Анализ научной литературы наглядно показал значимость процесса повышения уровня профессионального образования студентов в период обучения в вузе. Однако, по нашему мнению, для полноценной реализации обозначенного явления недостаточно лишь грамотно организованного образовательного процесса. Современным студентам необходимы дополнительные образовательные формы, которые смогут сформировать ряд компетенций, позволяющих им в будущем успешно осуществлять профессиональную деятельность. В нашем случае такой формой дополнительного образования студентов выступает творческая лаборатория как платформа с благоприятной средой для развития творческого потенциала студентов. Здесь они могут свободно выражать свои идеи, экспериментировать с различными подходами и находить нестандартные решения сложных задач. Преподаватели, в свою очередь, выступают в роли менторов, направляя и поддерживая студентов в их творческих начинаниях.

Творческая лаборатория «Школа аниматоров» функционирует на базе кафедры социально-культурной деятельности и педагогики ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры» с 2016 года. Она была создана с целью формирования у студенческой молодежи организаторских компетенций, развития их лидерских качеств и коммуникативных навыков, повышения уровня профессиональной подготовки, обеспечения их активного участия в процессе организации и проведения различного рода культурно-образовательных, анимационно-рекреационных и досуговых проектов во внеучебное время.

За весь период своего существования рассматриваемая образовательно-творческая площадка стала источником знаний и платформой для реализации творческих замыслов и идей для более чем 100 выпускников кафедры; участниками лаборатории было организовано и проведено порядка 70 различных проектов как учебно-образовательного, так и культурно-досугового характера. На сегодняшний день участниками творческой лаборатории «Школа аниматоров» являются студенты всех курсов очной формы обучения бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности», а также студенты очной формы магистратуры по направлению подготовки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, профиль «Управление проектами в социально-культурной сфере». Занятия в творческой мастерской проводятся представителями профессорско-преподавательского состава кафедры социально-культурной деятельности и педагогики Орловского государственного института культуры с привлечением экспертов и специалистов конкретной сферы деятельности.

Как показали результаты работы лаборатории «Школа аниматоров», в условиях деятельности высшего учебного заведения вуза культуры такая творческая лаборатория является уникальной учебной площадкой по реализации инновационных образовательных методик, способствующих более глубокому погружению студентов в выбранную будущую сферу профессиональной деятельности. В ходе работы лаборатории студенты

не просто закрепляют полученные в ходе занятий теоретические знания, но и активно применяют их на практике, решая реальные задачи под руководством опытных наставников в лице старшекурсников, выпускников и представителей профессорско-преподавательского состава вуза. Важным аспектом в деятельности такой учебно-образовательной площадки выступает процесс создания своеобразной атмосферы, стимулирующей творческий поиск и настраивающей на проведения разного рода творческих экспериментов. На занятиях в творческой лаборатории студенческая молодежь имеет возможность свободно выражать свои идеи и творческие мысли, методом проб и ошибок учиться на собственном опыте реализовывать авторские проекты. Это формирует у будущих специалистов уверенность в собственных силах, повышает мотивацию к дальнейшему обучению и саморазвитию, способствует получению профессиональной компетентности.

Активная работа в условиях творческой лаборатории «Школа аниматоров» позволяет студентам устанавливать контакты с потенциальными работодателями и другими специалистами в области выбранной профессиональной деятельности. Участие в совместных проектах и мастер-классах дает студентам возможность продемонстрировать свои навыки и знания, а также получить ценные советы и рекомендации от ведущих экспертов в области будущей профессии.

Со временем творческая лаборатория сформировала ряд творческих и социально-культурных проектов, ставших традиционными для кафедры и института, а также исключительных, которые могут проводиться в разном формате в рамках социального заказа либо проведения конкретной памятной даты или события государственного уровня. К традиционным проектам, которые организуют и проводят участники творческой лаборатории «Школа аниматоров» Орловского государственного института культуры, можно отнести следующие:

1. Посвящение в первокурсники кафедры социально-культурной деятельности и педагогики, а также в участники творческой мастерской: организация и проведение различных анимационно-рекреационных, интерактивных программ, направленных на адаптацию первокурсников к научной, творческой, спортивной и общественной жизни кафедры и творческой лаборатории (программы «Творческие вечера», «Привет, первокурсник!», «Вместе за мечтой», «Добро пожаловать в семью!»).

2. Межрегиональный конкурс чтецов «Поэтическое вдохновение»: культурно-образовательный и творческий проект, рассчитанный на выявление и поддержку студентов, увлекающихся искусством художественного слова, написанием авторских произведений, а также пропаганду лучших образцов художественной и публицистической литературы среди студенческого сообщества. Члены творческой лаборатории «Школа аниматоров» выступают не только активными участниками конкурса, где представляют на суд компетентного жюри авторские конкурсные выступления, но и организаторами всего процесса подготовки проекта – от разработки положения конкурса, поиска и привлечения к работе участников из близлежащих регионов (Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Калужской и Смоленской областей) до составления подробного сценария и тайминга проведения творческого проекта.

3. Серия мастер-классов с привлечением профессиональных экспертов, занимающихся реализацией проектов в творческой среде. Тематика и содержание мастер-классов напрямую зависит от запросов студенческой аудитории, актуальных проблем и современных потребностей (мастер-классы «Методика проведения новогодних интерактивных программ с использованием мультимедийных технологий», «Технология проведения корпоративных досуговых программ», «Методика создания грантовых проектов и их дальнейшее продвижение», «Методика работы со спонсорами и партнерами в процессе подготовки анимационной программы», «Использование Искусственного Интеллекта и Нейросети в работе над творческими проектами», «Специфика работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья» и др.).

4. Межвузовский конкурс талантов «Корпорация Дедов Морозов»: культурно-творческий проект, направленный на сохранение и развитие традиционной новогодней праздничной культуры, поиск и апробацию новых творческих форм работы с детской и молодежной аудиторией в рамках празднования новогодних событий, популяризацию образов Деда Мороза и Снегурочки среди студенческой молодежи, создание нетривиальных и эксклюзивных сценариев новогодних утренников, программ и интерактивов. В проекте помимо участников творческой лаборатории «Школа аниматоров» принимают участие студенты Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации и студенты Орловского областного колледжа искусств и культуры.

5. Конкурс на лучшего ведущего праздников «Веду за собой!»: творческий проект по выявлению и поддержке студентов, занимающихся искусством ведения программ, изучающих искусство конферанса и мастерство импровизации. Проект носит не только конкурсный, но и образовательный характер, так как предоставляет участникам обширный учебный и методический материал для работы с различной аудиторией в разном формате и предлагаемых обстоятельствах.

6. Конкурс сценариев рекреационно-анимационных и досуговых программ «Праздник моей мечты»: творческий проект по выявлению талантливых и креативных студентов, которые на достаточно хорошем уровне владеют сценарным мастерством и знают законы драматургического построения материала. Конкурс проходит в формате защиты авторских сценариев с подробной презентацией и творческими номерами.

7. Межвузовский социально-культурный проект «В городском саду играет духовой оркестр...» направлен на консолидацию творческих сил студенческого сообщества города Орла, реализацию творческого потенциала студентов в процессе активного участия в событиях творческого социально-культурного проекта. В нем вместе со студентами кафедры социально-культурной деятельности и педагогики Орловского государственного института культуры принимают участие курсанты Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации, студенты Орловского государственного университета имени Ивана Сергеевича Тургенева и Орловского государственного аграрного университета имени Николая Васильевича Парахина. Данный проект

творческой лаборатории по своей форме выступает музыкальным и танцевальным балом, в котором под аккомпанемент военного оркестра Академии Федеральной службы охраны РФ исполняются танцевальные композиции конкретной эпохи, тематические вокальные и театральные этюды и зарисовки. Отличительной особенностью проекта является открытость и масштабность – действие бала разворачивается под открытым небом – в сквере студенческого городка Орловского государственного института культуры. Зрителем проекта может стать абсолютно любой желающий житель или гость города, кому интересна история и культура страны, эстетическая культура и этикет балов.

Вышеперечисленные традиционные проекты творческой лаборатории «Школа аниматоров» говорят о большой работе, которую проводят студенты, магистранты и педагоги в процессе их подготовки и реализации. Каждый проект лаборатории проходит несколько этапов: разработка замысла и содержания программы, написание сценария и режиссерской экспликации, подготовительный и репетиционный процесс, техническое и информационное обеспечение. В ходе работы над проектами студенты изучают искусство сценарного мастерства, занимаются поиском и отбором необходимого тематического документального, художественного, игрового и музыкального материала, проводят социологические исследования, позволяющие выявить и подтвердить ту или иную социально значимую проблему, создают авторские презентации и тематический контент, аудио- и видеоинсталляции. Помимо значительной творческой работы студенческий актив обеспечивает информационную открытость каждому творческому продукту, его продвижению в социальных сетях и сети Интернет, занимается подбором участников со стороны, привлекает заинтересованную зрительскую аудиторию.

Заключение

Таким образом, творческая мастерская представляет собой многофункциональное пространство для студенческой молодежи вуза по предоставлению необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, положительного опыта по реализации собственных замыслов и творческих идей в самостоятельное существование, приобретению дополнительных профессиональных компетенций, необходимых для выстраивания векторов собственного развития и личностного роста в будущей выбранной профессии.

Творческая лаборатория, функционирующая в вузе культуры в свободное от основной учебы время, позволяет студенту:

- приобрести определенный набор знаний, умений и навыков, позволяющих студентам успешно осуществлять профессиональную деятельность в сфере культуры и искусства. Они включают в себя не только глубокое понимание истории и теории культуры, но и владение современными технологиями и методиками, необходимыми для создания, продвижения и сохранения культурного наследия;
- развить как коммуникативные компетенции, позволяющие эффективно взаимодействовать с различными аудиториями, представлять культурные проекты и идеи, а также участвовать в межкультурном диалоге, так и компетенции в области управления проектами, маркетинга и экономики культуры, позволяющие студентам успешно реализовывать культурные инициативы, привлекать финансирование и обеспечивать их устойчивое развитие;
- сформировать креативность, инновационное мышление и способность к самообучению;
- значительно повысить уровень своей профессиональной подготовки, максимально раскрыть свой творческий потенциал и самовыразиться.

Проведенное исследование позволило систематизировать существующие знания и внести вклад в теорию и практику педагогики, предложив авторское содержание студенческих социально-культурных проектов для повышения уровня профессиональной подготовки студентов в вузе культуры в условиях работы творческой лаборатории.

Исследование открывает перспективы дальнейшего изучения подходов к повышению уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры в условиях работы студенческой лаборатории, поиску и апробации актуальных творческих форм работы со студенческой аудиторией, реализации перспективных студенческих социально-культурных проектов.

Источники | References

1. Абубакирова М. И. Реализация педагогических условий формирования поисково-информационной компетентности студентов в коллективной проектной деятельности // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2024. Т. 23, № 2 (171). <https://doi.org/10.17922/2071-5323-2024-23-2-82-89>
2. Гурдаева Н. А. Использование проектных технологий в формировании профессиональных компетенций студентов педагогического вуза // Преподаватель высшей школы в XXI веке: труды 20-й Юбилейной международной научно-практической конференции (г. Ростов-на-Дону, 09-10 июня 2023 г.): в 2 ч. Ростов н/Д: Ростовский государственный университет путей сообщения, 2023. Т. 20. Ч. 2.
3. Иванушкина Н. В. Научные подходы к профессиональной подготовке студентов вуза в условиях трансформации образования // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2022. № 5 (171). <https://doi.org/10.25588/CSPU.2022.171.5.007>

4. Князева А. Г. Социокультурная обусловленность формирования профессионально-педагогической позиции будущих специалистов сферы культуры // Образование и культурное пространство. 2024. № 4. https://doi.org/10.53722/27132803_2024_4_11
5. Князева Е. Г. Психолого-мотивационные составляющие готовности личности к профессиональной деятельности: анализ научных подходов // Известия Балтийской государственной академии рыбопромышленного флота: психолого-педагогические науки. 2024. № 4 (70). <https://doi.org/10.46845/2071-5331-2024-4-70-179-182>
6. Кузнецова Н. В. Специфика профессиональной подготовки студентов вузов в условиях информатизации общества // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 75-2.
7. Лавлинская О. И. Работа с базовыми образовательными организациями как способ повышения эффективности профессиональной подготовки студентов // Современные проблемы дошкольного и начального образования: материалы региональной научно-практической конференции (г. Воронеж, 27-28 апреля 2023 г.). Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2023.
8. Пантелеева Н. Г. Профессиональная подготовка студентов в высшей школе на основе компетентностного подхода // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 67-4.
9. Перевозный А. В. Интеграция процессов обучения и воспитания в профессиональной подготовке студентов // Общество и личность: проблемы гуманизации в эпоху цивилизационного кризиса (г. Ставрополь, 12 мая 2023 г.). Ставрополь: Северо-Кавказский социальный институт, 2023.
10. Резер Т. М. Проблемы реализации цифровых технологий в профессиональной подготовке студентов // Право и образование. 2024. № 6.
11. Сиренко С. Н. Модель и методика междисциплинарной интеграции в профессиональной подготовке студентов // Вестник Белорусского государственного педагогического университета. Серия 1. Педагогика. Психология. Филология. 2024. № 3 (121).
12. Сохранов-Преображенский В. В. Самоорганизация личностного потенциала как фактор эффективной профессиональной подготовки студентов вуза // Педагогическое образование и наука. 2022. № 6. <https://doi.org/10.56163/2072-2524-2022-6-115-120>

Информация об авторах | Author information

Тараторин Евгений Викторович¹, к. пед. н., доц.

¹ Орловский государственный институт культуры

Evgeny Viktorovich Taratorin¹, PhD

¹ Orel State Institute of Culture

¹ etaratorin@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 17.02.2025; опубликовано online (published online): 27.03.2025.

Ключевые слова (keywords): высшее учебное заведение культуры; студент вуза культуры; профессиональная подготовка; повышение уровня профессиональной подготовки студентов вуза культуры; творческая лаборатория; студенческий социально-культурный проект; социально-культурное проектирование; higher educational institution of culture; student of a university of culture; professional training; enhancing the level of professional training of students in a university of culture; creative laboratory; student socio-cultural project; socio-cultural project design.