

Акишина Екатерина Михайловна
Ekaterina Akishina

директор «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования», кандидат искусствоведения
Director of The Federal State Budgetary
Scientific Institution "Institute of art education
and cultural studies of the Russian Academy of Education", Ph.D.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО»

Modern aspects of the subject area "art"'s teaching modernization

Ключевые слова: предметная область «Искусство», концепция преподавания, стратегия развития преподавания, непрерывность предметной области, музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура.

Keywords: subject area "Art", teaching concept, teaching development strategy, continuous subject area, music, art, world art culture.

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты модернизации преподавания предметной области «Искусство». Автор подчеркивает важность обеспечения непрерывности преподавания искусства через создание сквозных модулей с возможностями вариативности. В статье определена значимость художественного образования в передаче и сохранении культурных традиций.

Abstract. The article discusses the aspects of the subject area "Art"'s teaching. The author emphasizes the importance of ensuring the continuity of the teaching art through the creation of cross-cutting modules with possibilities of variation. The article defines the importance of art education in the transmission and preservation of cultural traditions.

Одной из главных целей современного образования является свободное развитие личности, обладающей высокой нравственностью, способной к творческому саморазвитию на протяжении всей жизни. Предметная область «Искусство» в общеобразовательной школе отвечает этим требованиям, она направлена на формирование общероссийской культурной идентичности школьников на основе изучения отечественного и мирового искусства; на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества; на развитие у детей художественно-ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды.

Содержание модернизации предметной области «Искусство» - это многокомпонентный динамичный процесс, направленный на создание новых условий для освоения обучающимися разного возраста художественно-эстетического опыта, формирования систематизированных знаний, умений, навыков, необходимых для восприятия искусства и художественно-творческой

деятельности.

Важным аспектом модернизации является обеспечение непрерывности предметной области «Искусство», чтобы школьники на всех этапах обучения имели возможность для системного и целенаправленного художественно-эстетического развития. Изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся научиться разбираться в огромном информационном потоке массовой культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, прикоснуться к большому искусству через собственную творческую деятельность [1].

Кроме того, в содержание модернизации предметной области «Искусство» необходимо включение как академического искусства, так и произведений современного искусства, электронных и мультимедийных технологий, а также отведение достаточного учебного времени самостоятельной творческой работе школьников.

Основными задачами преподавания искусства в общеобразовательной школе при небольшом количестве учебного времени, выделенного на данные предметы, становятся:

- Приобретение обучающимися навыков художественной и музыкальной деятельности.
- Выявление одарённых в области искусства детей и дальнейшее их педагогическое сопровождение.
- Воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от выбранной профессии и рода занятий.
- Использование искусства как средства арт-терапии, что наиболее важно для детей с особыми потребностями здоровья.

Сотрудниками Института художественного образования и культурологии РАО выделены 4 группы механизмов модернизации преподавания предметной области «Искусство»:

1. Поддержка и развитие предметной области «Искусство».
2. Образовательная база.
3. Образовательные технологии.
4. Продвижение инноваций в области преподавания искусства в общеобразовательной школе.

Поддержку и развитие предметной области «Искусство» обеспечивает новая Концепция преподавания и изучения предметной области «Искусство» и Федеральные государственные стандарты общего образования, в разработке которых принимают участие сотрудники нашего Института. Значимыми предстают и международные связи, позволяющие активизировать обмен опытом с зарубежными коллегами.

Важно отметить, что необходимость модернизации предметной области «Искусство» в общеобразовательной школе была инициирована самими учителями, понимающими важность уроков музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры для современных школьников. Востребованность новой

Концепции в современный период определяется проходящим сейчас масштабным процессом реформирования образования в России [3]. Быстро меняющаяся социальная ситуация, естественно, влечет за собой и изменения в контенте изучаемого материала, в формах его преподнесения, в отношениях между учителем и учениками.

Первый раз вопрос обсуждался 20 июля 2016 года на экспертном семинаре по модернизации содержания и технологий обучения, подходов к преподаванию и выявлению затруднений педагогов предметной области «Искусство», который был проведен Российской академией образования и нашим Институтом. Затем 12 августа того же года на Съезде представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры, который объединил 289 участников из 31 субъекта Российской Федерации, было принято решение о разработке Концепции преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации, а также утверждена структура Концепции и выбрана рабочая группа, состоящая из ведущих ученых-педагогов и деятелей искусства.

Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования стал координатором процесса разработки и обсуждения Концепции.

На сегодняшний день Концепция прошла рассмотрение экспертным сообществом и сейчас находится в стадии общественного обсуждения.

Концепция включает в себя определение значимости предметной области «Искусство»; цели и задачи; проблемы преподавания мотивационного, содержательного, методического и кадрового характера; основные направления реализации Концепции (общие и по предметам); задачи подготовки кадров и материально-технического обеспечения уроков искусства, а также механизмы реализации.

Целью Концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития российского общества и вызовами времени.

Ключевым пунктом является обеспечение непрерывности преподавания предметной области «Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями вариативности от дошкольного образования до выпускного класса. Концепция предлагает такую структуру:

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в дошкольном образовании.

- Затем предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 1 по 7 класс включительно. При необходимости школа может выбрать вариант преподавания этих предметов и в 8-9 классах.

- Несомненно важна важность освоения искусства для подростков, которые находятся в возрасте отрицания традиций и поиска современных художественных явлений. По этой причине Концепция предлагает преподавание предмета «Мировая художественная культура» с 8 по 11 класс. В 8-9 классах этот предмет выбирается вариативно, если не преподаются музыка и изобразительное искусство.

Таким образом, освоение искусства должно быть непрерывным и может

осуществляться как на базовом, так и на углубленном уровне. Обучение на базовом уровне должно быть обязательным для всех обучающихся в образовательных организациях и способствовать повышению художественной культуры, эстетического вкуса, развитию художественно-творческих способностей и универсальных учебных действий. Углубленное изучение учебных предметов предметной области «Искусство» должно обеспечивать высокий уровень освоения теоретических основ и развития профессиональных навыков в выбранном обучающимся виде искусства.

Подобный подход позволит образовательным организациям выбирать свой образовательный модуль предметной области «Искусство» в зависимости от региональных условий, возможностей образовательной организации и социальных запросов.

С целью обеспечения преемственности образовательных программ целесообразно выделить сквозные компетенции, конкретизировать их, сделать однозначно трактуемыми и дифференцированными по уровням общего образования и учебным предметам (музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура).

Оптимальное качество образования в части учебных предметов предметной области «Искусство» может быть достигнуто при обеспечении условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства для развития и самореализации школьников по общеобразовательным программам (музыкальных/хоровых/танцевальных классов, художественных мастерских, мастерских народных промыслов и др.).

Для достижения высокого уровня обучения сегодня необходимо в Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования уточнить требования к результатам освоения образовательных программ учебных предметов предметной области «Искусство» на всех уровнях общего образования. В нашем Институте уже проведена работа по детализации Требований к планируемым результатам учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в начальной школе.

Искусство не может оставаться только учебным материалом, искусство окружает нас в жизни, поэтому очень важен для этой предметной области выход во внеурочную деятельность и дополнительное образование. По этой причине одним из направлений реализации Концепции обозначено совершенствование механизмов координации и развития системы межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области «Искусство» в образовательной организации, а также использование этнокультурных и национальных особенностей региона.

В настоящее время необходимо определение оптимального соотношения объема теоретического материала и самостоятельной творческой деятельности обучающихся, для этого следует уточнить список обязательных для изучения произведений искусства и расширить вариативность выбора видов творческой деятельности с учетом интересов обучающихся, сочетая с художественно-творческой различные формы проектной деятельности.

Особую сложность представляет разработка контрольных измерительных материалов для различных форм аттестации и оценки качества по учебным предметам предметной области «Искусство», так как искусство имеет как объективные, так и субъективные критерии. Однако, очевидна необходимость создания различных форм оценивания творческих работ, созданных школьниками [2]. Это проблема, требующая профессионального и серьезного обсуждения.

Определено также, что для модернизации содержания преподавания предметной области «Искусства» необходимо совершенствование механизмов координации и развития системы дополнительного образования. Для обеспечения этого аспекта модернизации сотрудниками Института художественного образования и культурологии РАО созданы комплекты программ дополнительного образования в области искусства.

Значимым механизмом модернизации предметной области «Искусство» сегодня является продвижение инноваций в преподавании предметов искусства в школе. Для этого по инициативе педагогов создается Межрегиональная ассоциация учителей предметной области «Искусство», которая будет способствовать обмену опытом между учителями, повышению профессионального уровня учителей.

В Институте для распространения педагогического опыта используются различные средства:

- Курсы повышения квалификации учителей предметной области «Искусство».
- Конференции, семинары, круглые столы для учителей искусства в общеобразовательных школах.
- Фестивали детского творчества и выставки детских рисунков (особый интерес представляют Передвижные выставки детского рисунка, позволяющие увидеть результаты детского творчества большому количеству зрителей).
- Институтом учреждены журналы «Педагогика искусства» и «Учитель музыки», а также выпускаются сборники, обобщающие научный и практический опыт педагогов.

Одной из интересных форм международного сотрудничества является Веб-обсерватория художественного образования государств-участников СНГ, созданная при поддержке ЮНЕСКО, позволяющая в онлайн-режиме обмениваться опытом работы преподавателей искусства общего и дополнительного образования.

Существенным компонентом образовательной базы являются:

- Международная коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО. Коллекция является уникальным источником информации об истории детства, о ребенке в процессе взросления в разных странах мира с 1897 года по настоящее время. Собрание насчитывает более двухсот тысяч произведений художественного творчества детей в возрасте от младенчества до 18 лет из России, стран Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии.

- Инновационная педагогическая технология: «Интерактивное музицирование школьников». Интерактивное музицирование школьников – это деятельность школьников, направленная на проживание музыки в процессе восприятия. Технология рассчитана на приобщение широкого круга детей к музыке, которое становится возможным благодаря обращению к электронным музыкальным

инструментам. Автор предложил объединить в детском ансамбле электронные (синтезатор) и простейшие (ложки, трещотки и пр.) инструменты. Таким образом, музыкальная деятельность становится доступной для всех школьников.

На основе этой технологии возможно проведение полномасштабных концертов с участием большого количества школьников (до 200 человек) в сопровождении профессиональных оркестров. Такие концерты с большим успехом проходят в Москве, Якутске, Перми.

- Еще одна интересная технология - создание проекта «Дети на оперной сцене». Идея проекта состоит в расширении творческой деятельности детей за счет участия в постановке профессионального оперного спектакля. В проекте дети выступают не только как подготовленные слушатели, но и как артисты – соисполнители хоровых партий, исполняемых совместно с профессиональными певцами. Эта технология получила распространение в общеобразовательных школах Пермского края и республики Марий Эл (Йошкар-Ола).

Модернизация художественного образования требует высококвалифицированных педагогов, готовых к постоянному профессиональному росту, материально-технической базы, и, что особенно важно – единства в педагогическом сообществе, стремления к повышению качества образования, его результативности, глубине влияния на развитие личности.

С этой целью в Концепции определены меры для повышения качества работы учителей предметной области «Искусство». Это:

- Совершенствование системы высшего образования по педагогическому профилю и дополнительного профессионального образования, направленного на модернизацию педагогической и методической составляющих содержания образовательных программ.

- Оптимизация методов оценки качества работы педагогических работников, в том числе введение профессиональных стандартов учителей предметной области «Искусство», способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации.

- Развитие системы олимпиад и конкурсов художественного или музыкального и педагогического мастерства для учителей предметной области «Искусство» как формы повышения уровня профессионализма, результаты которых должны учитываться при аттестации учителя и влиять на рейтинг образовательной организации.

Очевидно, что только консолидация педагогов, интеграция различных подходов и методик, взаимодействие на разных уровнях и в разных формах способны создать условия для продуктивного развития художественного образования. Вместе мы - сила. Вместе мы способны создавать нечто новое и отвечающее самым сложным современным требованиям. Только вместе можно создать яркую культурно-творческую среду образовательной организации, в которой растут и формируются те, кто и составляет будущее нашей страны.

Поэтому учителя, неравнодушные к своей творческой профессии, на Съезде представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры приняли решение о создании Межрегиональной ассоциации учителей предметной области «Искусство». Задачей ассоциации

становится стимулировать и координация профессиональной деятельности учителей искусства, распространение опыта лучших преподавателей, поиск путей осуществления межрегионального и международного сотрудничества с коллегами. На сегодняшний момент документы Ассоциации находятся в процессе регистрации. Педагоги возлагают большие надежды на Межрегиональную ассоциацию учителей предметной области «Искусство», считая, что с помощью общественной профессиональной организации возможны модернизация обучения и повышение качества преподавания искусства.

В заключение статьи необходимо еще раз подчеркнуть значимость художественного образования в передаче и сохранении культурных традиций, в воспитании у школьников любви к Родине, в развитии гражданской активности в непростой социокультурной ситуации [4]. Развитие творческого потенциала личности через приобщение к искусству, включающее умение объективно оценивать явления художественной культуры и искусства, а также устойчивую мотивацию к собственной художественно-творческой деятельности – неотъемлемая сторона подготовки современного успешного человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина Е.М. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства в современной школе / Педагогика искусства. – № 3. - 2016. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_9-17.pdf
2. Алексеева Л.Л., Олесина Е.П. Современные проблемы преподавания учебных предметов искусства / Педагогика искусства. - № 4. – 2016. - URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alekseeva_olesina_8-22.pdf
3. Концептуальные основы модернизации предметной области "Искусство" в современном информационном обществе. Коллективная монография / Под научной редакцией Е.М. Акишиной, Е.П. Олесиной. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. - 162 с. ISBN 978-5-905451-27-0
4. Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016 - 2020 годы. – URL: <http://минобрнауки.рф/документы/5930>