

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.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Conceptual approaches to the teaching of art in the modern school

Ключевые слова: научная концепция, художественное образование, социальная ситуация, педагогические подходы, актуальные проблемы.

Keywords: scientific concept of art education, social situation, pedagogical approaches, topical issues.

Аннотация. Автор статьи рассматривает актуальную проблему создания современной Концепции преподавания предметной области "Искусство". Показано, что в настоящее время в области преподавания искусства мы должны учитывать факторы усиления влияния массовой культуры на сознание и восприятие молодежи. В статье выделены основные интенции Концепции, направления ее разработки. Автор доказывает, что данная Концепция может стать научным фундаментом для художественного образования.

Abstract. The author considers the actual problem of the modern concept of the subject educational area "Art". It is shown that at present in the field of art education the researches have to take into account the factors of the growing influence of popular culture on the youth' mind and perception. The article highlights the main intention of the Concept, direction of its development. The author proves that the concept can become a scientific foundation for the art education.

Актуальной для современного образования является разработка Концепции преподавания предметной области "Искусство". Безусловно, эта проблема многоаспектная. Хотелось бы выделить наиболее важные проблемы и перспективы создания этого столь значимого для художественного образования документа.

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

Так, например, фактор стихийной музыкальной среды оказывает большое влияние на формирование музыкального вкуса учащихся. Кроме того, сильно изменились и сами ученики. Исследователи подчеркивают, что современному поколению свойственны стремление к новизне, кумиромания, жажда

экстравагантности, эксклюзивизм. Все эти социально-психологические особенности также надо включать в разработку программ и педагогических технологий преподавания предметов искусства.

Важно выделить и значение таких педагогических подходов, как личностно-ориентированный и компетентностный. Их положения сейчас являются базовыми и для предметной области "Искусство", как бы странно это ни звучало. Да, и талантам приходится задумываться о компетенциях. Это реальность. И это надо осознавать и в этой реальности работать.

Среди базовых оснований концепции я бы выделила ее ориентацию на соответствие ФГОСам, представления о необходимости повышения роли Искусства в образовании. Эти идеи весьма продуманно и ясно изложены в существующем проекте.

Обобщенно основные интенции данной Концепции можно представить так:

Первое и очень важное положение. Искусство - пусть опосредованно и не сразу очевидно - оказывает огромное влияние на развитие личности в духовном и нравственном аспектах.

Недооценка познания ребенком мира через художественное творчество приводит впоследствии к необратимым и опасным изменениям в духовном мире личности, к очерствению, равнодушию, отсутствию четких ценностных ориентаций.

Второй момент. Представления об уроке искусства, как целостном процессе, в котором педагог решает задачу заинтересовать детей высокохудожественными произведениями в процессе активного взаимодействия с ними. На этом уроке есть возможности применять те технологии и системы творческого развития детей, которые отвечают профессиональным предпочтениям учителя.

К сожалению, представители профессионального искусства редко обращают внимание на общее художественное образование, и перспективы отечественной культуры рассматривают лишь в своей, профессиональной системе координат. Это разрушительный подход и по отношению к высокому искусству – ведь такому искусству не может быть комфортно в обществе людей, которые в детстве и юности остались художественно неразвитыми, но при этом получают портфели министров, директоров, становятся менеджерами, заказчиками, в целом – аудиторией искусства.

Третий момент. Гибкость и своевременность Концепции. В проекте подчеркивается необходимость усиления внимания к потенциалу использования информационно-коммуникационных технологий, дистанционного дополнительного обучения и, соответственно, значимости опоры на инновационные программы и методики.

Кроме того, художественное образование должно учитывать существующие традиции – региональные и национальные. Этот вопрос, несмотря на кажущуюся очевидность, весьма сложный. Ведь с одной стороны, искусство - особенно классическое - не знает никаких границ - ни временных, ни пространственных, ни национальных, ни идеологических. С другой стороны, выдающиеся художники - и живописцы, и музыканты, и актеры, и писатели - постигали душу своего народа,

своей страны и глубоко передавали это знание. Приведу пример А.С. Пушкина, о котором другой классик - Ф.М. Достоевский сказал, что Пушкин есть единственное явление русского духа. А с другой стороны, именно Достоевский увидел в Пушкине всемирную отзывчивость.

Таким образом, интерес, вовлеченность в культуру своего региона, своей нации, знание традиций, любовь к фольклору своего народа - все это очень значимо и продуктивно для творчества. С другой стороны, узкая закрытая позиция, нежелание знать об открытиях и достижениях искусства других стран и народов чреваты снижением качества собственных творческих работ. Поэтому необходимо соблюдать баланс между погружением в региональные культурные особенности и знанием и включением в мировую художественную культуру.

Среди актуальных проблем разработки Концепции мне особенно важно выделить следующие:

- это проблема сохранения непрерывности образовательного процесса общего образования: музыка и изобразительное искусство в 1-7 классах; музыка, изобразительное искусство или интегрированный курс «Искусство» (по выбору школы) в 8-9 классах; мировая художественная культура в 10-11 классах.

- недостаток межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры (музеями, театрами) и образовательными организациями. Безусловно, это значительно обедняет возможности предметной области «Искусство».

- профессиональная подготовка педагогов искусства, которая должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного развития. С нашей точки зрения, необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области «Искусство», способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации.

Наконец, наиболее сложной проблемой является реализация положений Концепции. Это требует и высококвалифицированных педагогов, готовых к постоянному профессиональному росту, и материально-технической базы, и, что особенно важно – единства в педагогическом сообществе, стремления к повышению качества образования, его результативности, глубине влияния на развитие личности.

В нашем коллективе – коллективе научных сотрудников Института художественного образования и культурологии РАО – мы убеждены, что только консолидация педагогов, интеграция различных учебных дисциплин и подходов, 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 учебного учреждения, в которой растут и формируются те, кто и составляет будущее нашей страны.

В этом контексте мы предлагаем несколько шагов, включая:

- модернизацию содержания учебно-методических комплектов в соответствии с вызовами;
- оснащение кабинетов по разным видам искусства и художественной

деятельности, оборудование помещений для дополнительных занятий;

- повышение качества методической подготовки учителей искусства и педагогов дополнительного образования на уровне высшего художественно-педагогического образования и дополнительного профессионального образования;
- реализацию преемственности уроков искусства и занятий дополнительного образования;
- разработку программ общего и дополнительного образования с учетом активизации художественной деятельности учащихся в различных видах искусства;
- создание репертуара для художественного творчества учащихся разных возрастных категорий (произведений для музицирования, хорового пения, постановки спектакли);
- использование в художественном образовании потенциала информационно-коммуникационных технологий;
- обеспечение учащихся, мотивированных к выбору профессий в области искусства комплекса дополнительных занятий, необходимых для подготовки к поступлению в средние и высшие специальные учебные учреждения.
- разработку и внедрение вариативных моделей взаимодействия учреждений основного и дополнительного образования с учреждениями культуры и искусства с учетом специфики региона.

В методическом и организационном аспектах в целях повышения качества образования и мотивации школьников к общению с искусством, на наш взгляд, необходимо, в частности:

- Привести содержание учебно-методических комплектов предметной области «Искусство», а также методик и педагогических технологий преподавания в соответствие с возрастными особенностями, потребностями и интересами современных школьников, в том числе для организации углубленного изучения учебного предмета (профильного обучения).

- Предоставить возможность школам увеличивать в учебном плане количество часов на предметную область «Искусство» за счет школьного компонента (вариативно).

- Ввести Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по предмету «Мировая художественная культура» (по выбору аттестуемых), необходимую для учащихся, поступающих в вузы сферы культуры и искусства или в педагогические вузы по направлению «Педагогическое образование» при подготовке специалистов предметной области «Искусство» с соответствующей предварительной подготовкой в рамках занятий дополнительного образования.

Данная Концепция может выступить неким объединяющим документом, который станет принципиальным научно-методологическим фундаментом для всех ступеней и форм художественного образования. Направленность, целеполагание этой сферы образования, ее принципы, ее технологии должны быть едиными. Они должны стать той основой, на которую опираются все авторские методики, приемы, новые идеи. Все это должно иметь корни в разрабатываемой Концепции, так как только подобный подход к преподаванию предметной области «Искусство»

способствует решению задач, связанных «с достижением высокого стандарта качества содержания и технологий на всех уровнях образования - профессиональном (включая высшее), общем и дополнительном, а также достижением качественно нового уровня развития молодежной политики, повышением доступности программ социализации учащихся и студентов для успешного их вовлечения в социальную практику» [1, с. 14].

Единое основание поможет этой сфере стать более сильной, более четко ставящей цели и перед педагогом, и перед учениками. Причем не только цели, но и перспективы дальнейшего развития и совершенствования.

К вопросу обновления содержания и технологий преподавания учебного предмета «Музыка»

Одно из главных условий обновления в области художественного образования — достижение качественно нового результата в формировании культуры школьника как неотъемлемой части духовной культуры. В настоящее время остро ставится проблема формирования духовной культуры детей и молодежи в контексте усиливающихся рисков национальной безопасности. И это не преувеличение. Деятельность бездуховного человека любой специальности представляет собой угрозу успешному развитию общества.

Художественное творчество предохраняет от душевного одичания, наполняет жизнь человека смыслом, а человек, в свою очередь, созидает и творит в окружающем мире и в человеческих взаимоотношениях нечто такое, чего без него бы не существовало. Кто с детства этого лишен, тот не ощущает радости и смысла бытия, не чувствует, что он нужен миру, а мир — ему. Ребенок, лишенный творчества, — или начинающий больной, или начинающий преступник.

Существует неоспоримый факт: ранний опыт творчества дети лучше всего приобретают, занимаясь искусством. И при этом отношение именно к гуманитарно-художественному образованию в массовой школе, через которую проходят все дети, то есть весь народ, систематически нивелируется. В общественную же жизнь вливается все большее число людей бездушных, чуждых человеческим ценностям, чуждых живой природе, не помнящих родства, не чувствующих себя частицей единого мира. Чем менее компетентными и нравственными такие люди окажутся в химии и информатике, в экономике или в любой другой сфере народно-хозяйственного значения, тем ощутимее угроза национальной безопасности. Неисправные самолеты, бессердечные врачи, возрастание детской и подростковой преступности, наркомании, психических заболеваний и суицида — всё это результат недооценки познания ребенком мира через художественное творчество. Об этом говорят и пишут лучшие умы страны. Разве это недостаточное основание, чтобы работать над повышением рейтинга предметов образовательной области «Искусство» и, соответственно, повышением качества их преподавания?

В Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» говорится, что задача повышения уровня обучения по ряду предметов, в том числе области «Искусство», является актуальной и нуждается в «дополнительной настройке, в повышении гибкости и оперативности». Происходящие изменения обновления оказываются недостаточно результативными, поверхностными. В связи

с этим работа над проблемой, связанной, с обновлением содержания и технологий преподавания учебного предмета «Музыка», представляется особо значимой и своевременной.

Значение предмета «Музыка» в этой области невозможно переоценить и нас очень волнует его положение сегодня в школе. Важно как можно более оперативно обозначить круг проблем преподавания музыки в общеобразовательной школе и наметить пути их решения, не теряя при учете требования «гибкости» твердого и определенного курса на воспитание, нравственность. Что же это за «дополнительные настройки» в которых так нуждается искусство в школе, в частности, предмет «Музыка»? Как известно, при настройке инструмента процесс протекает тем успешнее, чем более «чутким», если уж не «абсолютным», будет слух у «настройщика». Что к настоящему времени можно «слышать» и наблюдать в предполагаемом для настройки инструменте художественного и нравственного воспитания?

К сожалению, наблюдать мы можем, например, то, что предмет «Музыка» отсутствует в критериях составления рейтинга школ, а также не звучит в числе предметов по выбору в системе ЕГЭ и ГИА-9. Это означает, что не очень-то он и значим для школы этот инструмент художественного и творческого развития. Но может быть и для школы не так уж важны эти параметры личности школьника... (Впрочем, возможно, что и в самом предмете не проявились или были нивелированы возможности такого рода). Так что, если думать о путях усиления значимости музыкального (читай — творческого и нравственного) воспитания в школе, необходимо отвести ему в этой сфере одну из главных ролей. Он должен быть и среди предметов по выбору, и быть в критериях составления рейтинга школ и т.д. Необходимо также возобновить олимпиады по музыке и на региональном, и на всероссийском уровнях. Опыт в этой области накоплен очень большой. На олимпиадах должны обязательно учитываться как личные результаты одарённых учеников, результаты коллективной музыкальной деятельности (хоры, ансамбли, оркестры, музыкально-театральные коллективы и др.), так и деятельность учителя, готовящего школьников к творческим состязаниям. Это, несомненно, укрепит позиции музыкального образования в школе и позиции педагога-музыканта.

Замечательны звучащие в последнее время тысячеголосые сводные хоры российских детей, отобранных в разных регионах. Но как же можно оставить без внимания тех, кто не был отобран, и быть может не будет отобран никогда?! Прекрасная традиция, успешно претворяющаяся уже несколько десятилетий лучшими учителями в общеобразовательной школе и подсказанная Д.Б. Кабалевским — «каждый класс — хор» — это не всегда громкая и весьма незаметная деятельность музыканта. Она требует особого мастерства и терпения в достижении нескорого результата, но очень полезна для учеников с любым уровнем певческих способностей, и она должна всячески поощряться.

Другая грань проблемы — содержательного характера. Она касается качества музыкальной деятельности и музыкального образования в общеобразовательной школе. К настоящему времени в отечественной музыкальной педагогике накоплен значительный потенциал и по содержанию предмета «Музыка» и по

педагогическим технологиям.

Урок музыки — уникален сам по себе и традиционно является одним из самых многосоставных. Естественно возникновение и различных точек зрения о путях обновления его содержания и методов. Это и использование цифровых технологий, и хоровая основа воспитания и обучения, и проектная деятельность, и опора на этнографию и фольклор, и развитие креативного начала и т.д. В современном уроке музыки любое из этих направлений не должно рассматриваться как приоритетное. Они должны находиться в гармонии, взаимодействии и подчиняться драматургии урока, направленной на постижение ребенком образно-содержательной стороны музыки. Главное — реализация сверхзадачи преподавания «Музыки» в школе. Позвольте мне в этой связи вспомнить слова Сухомлинского: «Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего — воспитание человека».

История музыкальной педагогики показывает, что организовать усвоение элементарных знаний о музыке в процессе преподавания и в его контроле, конечно, гораздо проще. И здесь, обращаясь к нашему предмету в примерной основной образовательной программе начального общего образования (ФГОС), к сожалению, не сложно заметить отход от перспективных (хотя и не доведенных еще до конца) идей, заявленных педагогией искусства и как-то не заметно отодвинутых в сторону в начале пути своего воплощения. Мы наблюдаем и излишнюю детализацию по видам деятельности, и регламентацию по освоению операционной деятельности, например, на каждом возрастном этапе жесткое следование дидактическим единицам (например, освоение интервалики во 2 кл., привязка творческой деятельности к элементарному музицированию на орфовских инструментах и относительной сольмизации), использование и изучение терминов с самого начала обучения и т.д.. Как известно, термин не должен дедуктивно предшествовать явлениям, которые он определяет, но которые еще не известны, и не всякий учитель считает продуктивной и полезной относительную сольмизацию — отсюда и возникает эффект принуждения. Особое внимание в программе уделено технологической стороне обучения, что, скорее, имеет значение для предпрофессионального образования, но никак не выявляет специфики массового, общего музыкального образования. Возникает впечатление, что примерная программа провоцирует содержание предмета на излишнюю формализацию урока. А, как известно, некоторые навыки в этом случае привить можно, но приобщить, приохотить к музыкальному искусству нельзя.

Каковы же пути решения проблемы? Они видятся в составлении такой примерной программы, которая ориентирует на создание целостного урока музыки — урока искусства, призванного заинтересовать детей высокохудожественными произведениями в процессе активного взаимодействия с ними, позволяющего применять те технологии и системы музыкального развития детей, которые отвечают профессиональным предпочтениям учителя–музыканта, постоянно решающего важнейшие вопросы: во образ какой, зачем, почему идет процесс образования человека средствами музыкального искусства, его нравственного развития; как воспитать своего будущего соотечественника, гражданина, личность,

умеющую созидать, любить и духовно совершенствоваться?

Наш институт (ИХОиК РАО) готов стать площадкой для работы по систематическому обновлению содержания общего музыкального образования с учетом изменений запросов учащихся и общества, современных достижений теории и методики музыкальной педагогики, информационных технологий и др.; готов проводить мониторинги по широкому кругу музыкально-педагогических вопросов.

Необходимо возобновлять контакты с творческими союзами, с ведущими деятелями литературы и искусства. Их поддержка и участие в жизни школы важны не только для развития общего образования, но и для развития самого профессионального искусства.

Одна из важнейших проблем модернизации содержания и технологий музыкального образования — проблема кадров. Самый болезненный фактор — подготовка и переподготовка учителей музыки. Школе нужны высокие профессионалы-музыканты и педагоги-специалисты для участия в дальнейшем обновлении — укреплении, развитии, углублении накопленных научных и практических достижений, творческих подходов и переосмыслений — путей повышения музыкально-педагогического мастерства. В Федеральной Целевой Программе развития образования на 2016 - 2020 годы подчеркивается необходимость реализации и осуществления мер «по повышению профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций», в том числе в целях обеспечения сопровождения «внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя» [1, с. 18].

Наш Институт может стать частью национальной системы учительского роста, проводить конференции, семинары, мастер-классы, обеспечивать интерактивное обучение учителей музыки, стремящихся к самообразованию, совершенствованию музыкально-педагогического мастерства. Кроме того, возможно участие института в ФУМО по высшему образованию, что также будет координировать усилия по систематическому обновлению содержания и технологий школьного музыкального образования.

Повторюсь, но считаю очень важным подчеркнуть: первое, что нужно сделать и очень срочно — это полностью и реально изменить статус общего художественного образования в нашем обществе. Это подразумевает многое: престиж профессии учителя искусства, материальное обеспечение, количество учебных часов, поддержку передовых методов обучения, соответствующих научных исследований и печатных изданий. Это и пропаганда массового детского творчества (а не только «конкурсы талантов») — творчества изобразительного, актерского, литературного, музыкального, мультипликационного. ... Это и реальное взаимодействие с мастерами культуры, а также с медициной и правоохранительной системой, которое покажет, каково влияние раннего творчества на здоровье и поведение растущих детей. Нужно помогать родителям, которые сами не приобщены к культуре, понять, что для их любимого чада художественное творчество — не бесполезная трата времени, а залог душевного здоровья на всю его долгую жизнь. Категорически необходимо, чтобы так

называемое дополнительное художественное, и не только художественное, образование стало повсеместным, вариативным и общедоступным, то есть бесплатным.

Где взять средства на все это? Думается что национальная безопасность, опирающаяся на духовное, интеллектуальное, нравственное развитие и укрепление народа, должна стать самым приоритетным направлением при планировании государственных средств. Необходимо, наконец, задуматься о том, что будет «безопаснее»: создать сотни мест, где дети будут воспитываться, занимаясь творчеством и другими хорошими делами, в том числе и физкультурой или за те же деньги построить стадион, где подросшие и одичавшие болельщики будут «утюжить» друг друга, отвлекая от дел безопасности сотни полицейских? Понятно, что нужно не футбол отменять, нужно, чтобы на матчи приходил уже культурный зритель, а потом шел бы домой, а не за решетку и не в травмпункт. При желании нетрудно найти и другие, куда большие статьи расходов, которые отнюдь не прибавляют безопасности и которые несопоставимо велики по сравнению с тем, что нужно для развития детского творчества.

К сожалению, представители профессионального искусства редко обращают внимание на общее художественное образование, и перспективы отечественной культуры рассматривают лишь в своей, профессиональной системе координат. Это совершенно непредусмотрительно для судеб высокого искусства: ему, искусству, не может быть комфортно в обществе людей, которые в детстве и юности остались художественно неразвитыми, но при этом получают портфели министров, директоров, становятся менеджерами, заказчиками и т.д. Но ведь и любители искусства — зрители и слушатели — вряд ли предпочитают оплачивать некачественное, эпатажное или безвкусное искусство.

К сожалению, высокое искусство уже попадает и будет попадать далее во все более тотальную зависимость от низкого вкуса. Понятно, что художнику или музыканту остается либо отправляться на поиски мест на земном шаре, где больше шансов на адекватную оценку, либо губить себя, подлаживаясь под вкусы «хозяев жизни»? Поэтому, я думаю, поддержка и участие в заботах общего образования жизненно важна и для профессионального искусства.

Конкретные решения на пути обновления содержания предмета «Музыка» должны быть результатом интенсивной научной и практической работы, обсуждения в общественно–педагогических кругах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016 - 2020 годы. – URL: <http://минобрнауки.рф/документы/5930>