

Акишина Екатерина Михайловна
Ekaterina Akishina

директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «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 (the art sciences)
e-mail: ihorao@mail.ru

Олесина Елена Петровна
Elena Olesina

заведующая лабораторией интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования», кандидат педагогических наук

Head of the Laboratory of Integration of the arts and cultural studies’ named after B.P. Yusov of The
Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and cultural studies of the
Russian Academy of Education», Ph. D (the pedagogical sciences)
e-mail: colesina@yandex.ru

Радомская Ольга Игоревна
Olga Radomskaia

старший научный сотрудник
лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования», кандидат педагогических наук

senior Research Fellow of The Laboratory of Integration of the arts and cultural studies’ named after
B.P. Yusov of The Federal State Budgetary Scientific Institutio «Institute of art education and cultural
studies of the Russian Academy of Education», Ph. D (the pedagogical sciences),
e-mail: olgaradomskaia@mail.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫЗОВАМИ ВРЕМЕНИ

Prospects for the development of additional art education in accordance with the challenges of the time

Ключевые слова: дополнительное образование художественной направленности;
педагогические технологии; условия, влияющие на содержание дополнительного образования.

Keywords: additional education of the art direction; pedagogical technologies; conditions affecting the
content of additional education.

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние художественной направленности в
системе дополнительного образования детей, проблемы и перспективы ее развития в свете
вызовов времени. Авторы рассматривают историю становления дополнительного образования

художественной направленности в России и зарубежный опыт в этой области, а также предлагают традиционные и инновационные образовательные технологии, способствующие достижению школьниками оптимальных результатов обучения.

Abstract. The article considers the current state of the art direction in the system of additional education for children, the problems and prospects for its development in the light of the challenges of the time. The authors consider the history of the formation of additional education in the art direction in Russia and foreign experience in this field, as well as offer traditional and innovative educational technologies that help students achieve optimal learning outcomes.

*Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России
(Номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9)*

Современное дополнительное образование художественной направленности в Российской Федерации сложилось и существует как уникальная система развития детей, обладающая такими качествами как фундаментальность и устойчивость. Методологической базой дополнительного образования художественной направленности является формирование общекультурных и предметных компетенций, понимание художественной культуры как основному фактору гармоничного развития личности; формирование культурной потребности в общении с произведением искусства на основе навыков эстетического оценивания; развитие навыков художественно-творческой деятельности как части жизни; использование навыков художественного творчества в различных видах социокультурной и профессиональной деятельности [1].

Для оптимизации развития дополнительного образования художественной направленности в современных условиях необходимо изучение и адаптированное использование в практике наиболее интересного зарубежного опыта художественно-эстетического обучения. Например, создание практико-ориентированной системы художественного образования, интегрирующей детское художественное творчество в общий культурный процесс, развитие социокультурных навыков (Австрия, Германия, Финляндия, Швеция); расширение самостоятельности детского творчества от зарождения идеи до конечного продукта (Швеция); раннее художественное образование, развивающее у ребенка гибкие образно-ассоциативные формы мышления (Япония); использование арт-терапевтических эффектов занятий искусством (США); усиление роли эстетического развития, более широкого по отношению к художественному (Австралия, Япония); определение воспитательной функции как ведущей (США, Канада, Нидерланды); отношение к искусству как форме коммуникации (США, Франция); использование межкультурных, междисциплинарных занятий, интегрирующих различные сферы искусства и науки (Канада, Китай, Финляндия, Швеция, Великобритания); взаимодействие художественного образования с профессиональными учреждениями культуры и деятелями искусства (Франция, Великобритания, Китай, Финляндия); интеграция национального и мирового культурного наследия (Австралия, Канада, Китай, Финляндия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания); использование информационно-коммуникационных технологий (Австралия, Канада, Финляндия, Новая Зеландия, Сингапур, Швеция).

Российская система дополнительного образования художественной направленности имеет значительный потенциал для развития в современном мире, сохраняя традиции в рамках внедрения современных видов и форм деятельности. Дополнительное художественное образование детей имеет долгую историю становления и распространения.

В XVIII-XIX вв. появились первые формы внешкольной работы с детьми в области искусства (литературные кружки, детские парки). С конца XIX - начала XX вв. дополнительное образование художественной направленности в России было представлено в виде частных студий рисунка и живописи, литературных и музыкальных кружков, художественных мастерских, «Домов свободного ребенка», клубов, летних оздоровительных лагерей-колоний, культурно-просветительских обществ.

В ноябре 1917 г. был создан отдел внешкольного образования в Народном комиссариате просвещения РСФСР, в первой опытной станции по народному образованию при Наркомпросе разрабатывались проекты художественных студий, «детских клубов», направленных на эстетическое воспитание детей. В июне 1919 г. был проведен I Всероссийский съезд по внешкольному образованию, а в 1924 г. организована Секция художественного воспитания при Наркомпросе. Учреждения внешкольного художественного образования строилась по трем направлениям: учебно-кружковая, массовая и методическая работа. В 1929 г. в Москве был открыт Центральный Дом художественного обслуживания детей (в последствии - Центральный дом художественного воспитания детей), основной задачей которого являлось художественное сопровождение детей и детской самодеятельной художественной деятельности, построение единого плана организационного и методического руководства всей работы по искусству среди детей.

В 30-е гг. XX в. понятие «внешкольное образование» было преобразовано в «внешкольное воспитание». В рамках художественной направленности широкое распространение получили кружки, студии и мастерские изобразительного, театрального, архитектурно-строительного, музыкального и др. направлений в структуре дворцов культуры, домов пионеров, домов художественного воспитания детей, домов художественной самодеятельности. Также в СССР успешно работали детские художественные и музыкальные школы, театры и кинотеатры для детей. Особой формой организации внешкольной воспитательной деятельности художественной направленности этого времени были выставки детского творчества.

В 1953 г. Министерство просвещения РСФСР утверждает единые положения о содержании, формах и методах работы во внешкольных учреждениях, и уже в 1950-70-е гг. количество внешкольных учреждений художественной направленности заметно выросло. Во многих школах были открыты кружки художественной направленности: литературные, музыкальные, театральные, хореографические, изобразительного искусства и др., а также школьные музеи.

В 1970-80-е гг. сложилась уникальная система дополнительного художественного образования, не имеющая аналогов в мире. Внешкольные учреждения являлись одним из основных воспитательных институтов государства,

а детскому художественному творчеству отводилось особое место в культуре всех республик страны: создавались музеи детского рисунка, проводились выставки детского творчества, музыкальные конкурсы, олимпиады, растет количество детских музыкальных и художественных школ, театров детского творчества. В 1992 г. в Законе РФ «Об образовании» появился термин «дополнительное образование», который заменил понятие «внешкольные учреждения».

В настоящее время на основании действующего Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование в сфере искусств направлено на выявление и поддержку одаренных детей в раннем возрасте, профессиональное становление молодежи, развитие обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Дополнительное образование художественной направленности направлено на развитие индивидуального и коллективного художественного творчества детей. Особая роль данного направления дополнительного образования заключается в объединении в себе задач развития мотивации к творчеству, самоактуализации личности, формирования нравственных и эстетических эталонов, освоении технологий творческой деятельности, развитии способности к восприятию искусства.

Несомненными достижениями дополнительного образования художественной направленности на сегодняшний день являются: широта вовлеченности детей, межведомственное взаимодействие организаций дополнительного образования, образовательных организаций общего образования, учреждений культуры, промышленных предприятий данной направленности (фабрики и мастерские народных промыслов, типографии, предприятия сувенирной продукции и пр.).

Современный мир создает новые условия, влияющие на содержание и технологии дополнительного образования художественной направленности, такие как:

- Изменения экономического уклада: развитие арт-индустрии, арт-менеджмента, возникновение новых форм занятости (DIY, самозанятость, переодическая занятость и др.) и появление профессий художественной направленности (дизайнер-мерчандайзер, блоггер – DIY, event-менеджер, web-дизайнер и др.);
- Технологические: использование современных технологий в творчестве; новых ИКТ-инструментов (3D-принтеры, 3D-ручки и др.), повышение технологичности оборудования;
- Социальные: неравенство возможностей регионов, городов и сельских поселений и т.д.;
- Социально-политические: появление новых культурных кодов, усиление патриотической и гражданской направленности искусства, появление социальных творческих проектов;
- Трансформация запроса семей и детей: уход от STEM (Science - наука, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Math - математика) к STEAM

(Science - наука, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Art – искусство, Math - математика), усиление значимости искусства во всех видах деятельности.

- Изменения мотивации, способностей, паттернов поведения и коммуникации детей: новые формы коммуникации (онлайн-общение) уменьшение авторитетности культурных ценностей прошлого, трансформация многих традиционных нравственных норм, распространение типологизированной массовой культуры, уход в виртуальную действительность как замена реальной жизни;

- Расширение рамок художественного дополнительного образования: развитие свободных искусств, возникновение интегрированных видов и форм творческой деятельности.

Несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, развитие дополнительного образования данной направленности осложняется рядом негативных тенденций, связанных с изменением социокультурных реалий, среди которых:

- Отсутствие эффективной системы обновления содержания программ дополнительного образования художественной направленности с учетом вызовов времени и инновационных образовательных разработок; недостаточно обновляющаяся материально-техническая база учреждений дополнительного образования, особенно в небольших городах, поселках и селах.

- Отсутствие актуальной системы повышения профессиональной подготовки педагогов дополнительного образования, старение кадрового состава, консервативность кадров, недостаточно сформированная система поиска и привлечения творческих и инициативных специалистов.

- Направленность дополнительного образования на развитие у детей стандартных художественных навыков и умений, недостаточная разработанность содержания и методик обучения в дополнительном художественном образовании, обеспечивающая актуализацию воспитательного потенциала искусства и художественного творчества.

- Противоречие между индивидуальными образовательными потребностями и способностями детей и необходимостью достижения высокого уровня художественного результата, что, зачастую, приводит к подмене творчества обучающихся творчеством педагогов. Особенно ярко данная черта проявляется в объединениях коллективного творчества: хореография, театр, хор и др. Как следствие, в достигнутом художественном результате детям отводится исполнительская роль, значительно снижается степень их авторства, а значит и не происходит включения в творческий процесс.

- Недостаточность обеспечения доступности дополнительного образования художественной направленности. Результаты должны рассматриваться с точки зрения динамики личностного роста детей, а не с позиций внешне атрибутированных достижений. Однако специфика подобных программ, критерии и показатели результативности разработаны недостаточно.

- Недостаточное взаимодействие организаций общего и дополнительного

художественного образования, учреждений культуры, а также деятелей искусства.

- Отсутствие системы научно-педагогического, методического и информационного сопровождения системы дополнительного художественного образования детей.

В контексте вызовов времени и возникающих проблем перед дополнительным образованием художественной направленности стоят следующие задачи:

- актуализация индивидуальных потребностей обучающихся в художественном образовании и эстетическом воспитании;
- развитие общей креативности детей и молодежи, способствующей творческому подходу к другим видам деятельности;
- развитие творческих способностей детей и юношества в выбранном виде искусства;
- развитие художественно-эстетической культуры личности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся средствами искусства;
- выявление, развитие и поддержка одаренных в области искусства обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- создание и педагогическая поддержка развития каждой личности, профессионального определения и художественно-творческой деятельности обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;
- социализация и адаптация детей и юношества к жизни в обществе;
- реализация здоровьесберегающего и арт-терапевтического потенциала занятий искусством для адаптации и коррекции детей с особыми образовательными потребностями и особенностями развития.
- дифференциация и интеграция дополнительного образования художественной направленности с основными общеобразовательными программами дошкольного, начального, основного, среднего общего образования.

Решение данных задач раскрывает перспективы и пути развития дополнительного образования художественной направленности:

- Повышение качества дополнительного художественного образования и расширение вариативности программ.
- Развитие уникального производства на основе индивидуализации, коммерциализации, «мейкерства» (создание из набора материалов и технологий создает нового продукта).
- Интеграция общего и дополнительного образования, которая является оптимальным механизмом развития современного образовательного пространства.
- Расширение межведомственного взаимодействия образовательных организаций и учреждений культуры по вопросам реализации дополнительных образовательных программ через организацию внестационарных форм дополнительного образования детей – выездных занятий, в которых дополнительные образовательные программы будут реализовываться

квалифицированными педагогами организаций дополнительного образования и учреждений культуры.

- Разработка и внедрение образовательных программ, соответствующих современным запросам детей, родителей и социума (компьютерные формы обучения, арт-менеджмент, креативные индустрии и др.).

- Работа с одаренными детьми (выявление и педагогическое сопровождение).

- Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования художественной направленности. Необходим равный доступ всех категорий детей к освоению программ дополнительного художественного образования, в первую очередь необходимо обеспечить возможность занятий дополнительным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

Для достижения оптимальных результатов обучения необходимы изменения в содержании и технологиях дополнительного образования художественной направленности, такие как:

- Использование современных образовательных технологий, таких как проектная и исследовательская творческая деятельность, групповые интерактивные практики, разновозрастные группы, игровые технологии, социогровые технологии, интегрированные технологии, полихудожественные технологии и др.);

- Внедрение цифровых образовательных технологий, например, инновационных компьютерных программ для художественного творчества, формы on-line обучение (YouTube каналы и др.);

- Создание новые среды обучения (интегрированная среда школ и учреждений дополнительного образования, развивающая on-line среда и др.);

- Использование нового оборудования (изобразительное искусство – Paint.NET, PowerPoint, Adobe Photoshop, SmootchDraw, MyPaint, Livebrush, TuxPaint; музыка – Audacity, NanoStudio, VixVibes Pro и др., а также использование электронных музыкальных инструментов, например, синтезатора);

- Инструменты (электронные музыкальные инструменты, цифровые, графические инструменты и др.) и материалы (полимерная глина, 3-D материалы и др.);

- Связь с практикой, производственной, трудовой, предпринимательской деятельностью: развитие совместных программ дополнительного образования художественной направленности с производствами, взаимодействие с музеями, выставочная практика;

- Развитие индустрии образования и досуга: новые формы творческого досуга, новые виды арт-индустрии и др.

- Участие родителей: новые формы творческого семейного досуга (мастер-классы, фестивали, семейные проекты и др.), совместные занятия детей и взрослых.

- Разработка и внедрение новых форм работы с детьми с особыми возможностями здоровья и находящимися на длительном лечении.

Сегодня в постоянно изменяющемся мире необходимо четко понимать

необходимость грамотного совмещения базовых и актуальных образовательных технологий и методов художественной направленности. Полный отказ от классических технологий и методик не продуктивен, так как они формируют фундаментальные навыки художественной деятельности: групповое обучение (игра, модульные технологии, уровневая дифференциация, творческая мастерская, мастер-класс, фестиваль, конкурс, репетиция), индивидуальное обучение (лично-ориентированные технологии, здоровьесберегающие технологии, индивидуальный класс (вокал, фортепиано и др.), художественный проект).

К перспективным образовательным технологиям и методам художественной направленности следует отнести: групповое обучение (интерактивная игра, интеграция с другими видами деятельности, социо-игровые технологии, тренинг, open space, workshop, дидактические игры, полихудожественные технологии), индивидуальное обучение (тьюториал, DIY (do it yourself), эвристические технологии, мейкерство, технологии развития, проблемные технологии, ИКТ-обучение, технологии критического мышления), смешанное обучение (разновозрастные группы, семейный клуб).

В каждой образовательной организации может быть создана уникальная система взаимодействия основного и дополнительного образования на всех ступенях общего образования и воспитания. Подобная система взаимодействия основного и дополнительного образования художественной направленности основывается на создании условий для формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию в области искусств; на проектировании и конструировании развивающей образовательной художественной среды образовательной организации; на обеспечении активной творческой деятельности детей и подростков; на построении образовательного процесса общего и дополнительного образования с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование детей в современной школе. - М.: «Сентябрь», 2004.
2. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. / URL: <http://base.garant.ru/70643472/>
3. История художественного образования в России XX века (в лицах, фактах, событиях, произведениях художественного творчества детей и подростков) / под науч. ред. Н.Н. Фоминой. Т. 1 – М.: Педагогика, 2002.
4. История художественного образования в России (проблема культуры XX века) / под науч. ред. Н.Н. Фоминой. – М.: Издательский дом РАО, 2003.
5. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р. / URL: <http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/>
6. Куприянов Б. Новые надежды дополнительного образования детей // Управление школой - Первое сентября. - 2012. - № 5. - С. 51-56.

7. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р. / URL: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/>

8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года / URL: <http://zakon-ob-obrazovanii.ru/> 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