

Акишина Екатерина Михайловна
Ekaterina Akishina

доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения,
директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Doctor of Education, Ph.D (in art criticism)
Director, Federal State Budgetary Scientific Institution
"Institute of Art education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education"

Савина Марина Сергеевна
Marina Savina

доктор педагогических наук, главный научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Doctor of Education, Professor, Chief research fellow
Federal State Budgetary Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies of Russian Academy of Education»

**ПРЕПОДАВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА В
СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ФГБНУ «ИНСТИТУТ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРОЛОГИИ РАО»)**

**Teaching art in a modern comprehensive school: problems and solutions
(from the experience of The «Institute of Art Education and Cultural Studies of
Russian Academy of Education»)**

Ключевые слова: художественное образование, концепция, предметная область «Искусство», музыка, изобразительное искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство, народное творчество, театр, литература, культурология, дополнительное образование, внеурочная деятельность.

Ключевые слова: art education, concept, subject area "Art", music, fine arts, design, arts and crafts, folk art, theater, literature, cultural studies, additional education, extracurricular activities.

Аннотация. В статье представлен опыт работы Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» в области художественного образования. Рассматриваются основные задачи преподавания искусства в общеобразовательной школе, согласно перспективам внедрения Концепции преподавания предметной области «Искусство» во взаимодействии и социальном партнёрстве учреждений культуры (музеев, театров, филармоний и пр.) и образовательных организаций. Авторы акцентируют внимание на потенциале Института в разработке и апробировании программ и методик по использованию ИКТ в художественном и музыкальном образовании, а также проблемам выявления детской одаренности и разработке методик педагогического сопровождения таких детей.

Аннотация. The article presents the experience of the Federal state budgetary scientific institution "Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of education" in the field of art education. The main tasks of teaching art in secondary schools are considered, according to the prospects of implementing the Concept of teaching the subject area " Art " in the interaction and social partnership of cultural institutions (museums, theaters, philharmonic halls, etc.) and educational organizations. The authors focus on the potential of the Institute in developing and testing programs and methods for the use of information technologies in art and music education, as well as the problems of identifying children's talents and developing methods of pedagogical support for such children.

Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования - одно из старейших научно-исследовательских учреждений в структуре Министерства просвещения Российской Федерации.

Его предшественником является Центральный Дом художественного воспитания детей, образованный Коллегией Наркомпроса Комиссариата по просвещению РСФСР в 1929 году. В 1944 году была организована Академия педагогических наук РСФСР. В связи с этим Центральный Дом художественного воспитания детей перешел в ведение Академии. А уже в 1944 году Центральный Дом получил название – Институт художественного воспитания.

Для нас имеет особое значение деятельность известных ученых, исследовавших детское творчество. Существенный вклад в самоопределение художественного воспитания как научной области имела консультационная деятельность в ЦДХВД Льва Семеновича Выготского и Бориса Михайловича Теплова.

Сегодня Институт занимается актуальным направлением образования – образованием в области искусства.

В Институте работают специалисты в области музыки, изобразительного искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства, народного творчества, театра, литературы, культурологии, то есть специалисты, представляющие разные виды искусства и разрабатывающие учебные пособия для детей и методические рекомендации для педагогов.

24 декабря 2018 г. утверждена концепция преподавания предметной области «Искусство». Это открывает широкие перспективы развития музыкального и художественного образования. Мы видим пути развития в научно-методическом обеспечении и внедрении концепции в образовательную практику.

Мировой опыт показывает, что искусство сегодня начинает занимать ведущие позиции в образовании. Так, по примеру Сингапура многие развитые страны отходят от системы стем (STEM), то есть включения в образование науки, технологии, инженерии и математики (Science - наука, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Math - математика) к системе стим (STEAM), включающей в национальное искусство как ведущую и обязательную область обучения (Science - наука, Technology – технологии, Engineering – инженерия, Art – искусство, Math - математика).

Сотрудники Института проводят мониторинги, опросы, анкетирования для анализа состояния образования детей в области искусства. Например, мониторинг

динамики развития творческих компетенций обучающихся, показывающий рост качественных и количественных изменений художественных и музыкальных навыков обучающихся. Результаты этого мониторинга востребованы как учителями, так и родителями.

Например, в прошлом году мы провели широкомасштабное исследование изменений в восприятии детьми и молодежью произведений искусства. Было опрошено 40 тысяч обучающихся от 12 лет до 21 года из 5 стран (Россия, США, Германии, Польши, Финляндии и Китая). Были выявлены некоторые особенности: современные дети очень нуждаются в живом общении и обсуждении книги, фильма, выставки, концерта, но большинство отмечают отсутствие такого диалога в их жизни. Мы выявили неумение современных подростков считывать художественную образность произведения искусства, по этой причине практически любой культурный текст воспринимается ими как реальность.

Содержание уроков изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры связано с важной ролью искусства во всех сферах общественной жизни, в формировании современного человека.

По этой причине 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 и который формирует запросы общества на высокохудожественные произведения искусства.
- Использование искусства как средства арт-терапии, что наиболее важно для детей с особыми потребностями образования.

Как мы знаем, Президент В. Путин внес на рассмотрение в Госдуму поправки в «Закон об образовании в Российской Федерации», которые касаются воспитательной составляющей школы. Законопроект действовать начнет с 1 сентября 2020 года.

В действующем законе сказано, что воспитание – это «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».

Это правильные, но достаточно общие слова. Поэтому предлагается добавить уточнения, к определению «воспитания» добавляют «формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям».

То, что «культурное наследие и традиции» находятся в конце фразы, подчеркивает их огромную важность для нашего общества. Все, чему мы обучаем, развиваем, формируем и воспитываем, приходит к главному – культуре и искусству, как современному, так и академическому, и традиционному.

Искусство становится важнейшим фактором воспитания подрастающего поколения. Как сказал Теодор Драйзер: «Искусство — могучее средство исправления людского несовершенства».

Современное художественное образование в России включает в себя обучение различным видам искусства:

- в дошкольном образовании – различные виды занятий по музыке, народному творчеству, рисованию и др.
- в общем образовании – музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура.
- в дополнительном образовании – обучения по разным направлениям и видам искусства в детских школах искусств.
- во внеурочной деятельности – взаимодействие с учреждениями культуры.

Следует отметить, что подобная система обучения искусству является единственной в мире и дает хорошие результаты.

Но все-таки существует ряд серьезных проблем, которые хотелось бы затронуть.

Сегодня особую озабоченность вызывает состояние преподавания искусства в общеобразовательной школе. Потому что именно в общем образовании мы готовим зрителей и слушателей, которые смогут оценить высокохудожественные произведения.

Засилье низкокачественной продукции массовой культуры можно объяснить отсутствием у населения образования и просвещения в области искусства.

На сегодняшний день 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, возможность развития эмоционально-образного мышления, которое лежит в основе творческой деятельности (так как в школе изначальная установка на развитие логического мышления).

Мы все отчетливо понимаем воспитательное значение искусства:

- в расширении культурного кругозора молодых граждан нашей страны в процессе знакомства обучающихся с творчеством отечественных композиторов, художников, скульпторов, архитекторов, режиссеров, актеров и лучших произведений искусства;
- в повышении уровня общего образования в области искусства, подготовка компетентных зрителей и слушателей, мотивированных на восприятие произведений искусства высокого художественного качества. Это способствует развитию российской культуры и созданию высокохудожественных произведений искусства, транслирующих обществу духовно-нравственные ценности.

- в развитии мотивации на духовно богатый культурный досуг детей и молодежи, что обеспечивает условия для психологической и информационной безопасности, повышает уровень здоровьесбережения в образовательных организациях Российской Федерации (расширение занятий искусством в школьном расписании и его грамотном распределении в течение учебного дня позволяет снижать уровень утомляемости ребенка на 25%).

Конечно, в вопросе воспитания средствами искусства современных детей важным становится межведомственное взаимодействие и социальное партнёрство учреждений культуры (музеев, театров, филармоний и пр.) и образовательных организаций.

Поэтому сегодня необходимо совершенствование и развитие системы межведомственного взаимодействия школы с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области «Искусство» в образовательных организациях.

В XXI в. изменилась социокультурная ситуация, мир стал глобальным и информационным, поэтому музей и театр как часть социального института также меняется. Современный музей и театр приобретают черты полифункциональности: они выполняют историко-культурные, художественные, социальные, образовательные, научные и профессиональные функции.

Таким образом, можно определить следующие задачи данного взаимодействия:

- формирование мотивации к общению с культурным наследием через приобщение к музею и театру детей с раннего возраста;
- развитие новых форм музейной и театральной педагогики через творческую деятельность;
- создание многоуровневой системы музейного и театрального образования (детский сад - школа – учреждения культуры – учреждения дополнительного образования).

Второй год идет реализация новой Концепции преподавания предметов искусства в общеобразовательных школах. Реализацией этой Концепции заинтересовалось Министерство культуры РФ, что, несомненно, позволит наладить эффективные взаимоотношения учреждений культуры и школ.

Преподавание искусства в общеобразовательной школе выходит за рамки одного министерства. Для предметов искусства особое значение имеет посещение учреждений культуры (театров, музеев, филармоний и др.). Но, к сожалению, сегодня существует разобщенность в действиях Министерства просвещения и Министерства культуры, которая не позволяет полноценно развиваться взаимодействию школы и учреждений культуры.

В данном контексте можно говорить об усилении роли внеурочной деятельности и дополнительного образования, которым необходимо расширить вариативность выбора видов искусства и творческих занятий.

Сегодня при огромном количестве информации, получаемой школьниками, возникла необходимость в систематизации взаимодействия школы и учреждений

культуры. Ведь важно не сколько раз ребенок сходил в театр или музей, а зачем, что нового для себя открыл, что узнал.

В данном контексте можно отметить инициативу Министерства культуры: Культурный дневник школьника и Культурные нормативы школьника. Инициативы интересные и нужные, но есть риск перейти к количественным показателям и потерять качество.

Чтобы этого не произошло необходимо в каждой школе создать интегрированную систему освоения социокультурной среды. В Институте разработана и апробирована такая система (в инновации участвовали 23 школы г. Москвы и 16 школ из регионов).

Еще одной проблемой является подготовка высококвалифицированных учителей. Следует понимать, что хороший художник, музыкант, артист не всегда может быть хорошим учителем. В нашей стране сложилась прекрасная система подготовки педагогических кадров в области искусства. Но еще не полностью налажено взаимодействие между Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования, которое занимается подготовкой и переподготовкой кадров для школы.

Важно законодательно закрепить тот факт, что с детьми может работать только человек, имеющий специальное педагогическое образование или переподготовку.

Также необходимо развивать и межведомственное взаимодействие между Министерством просвещения и Министерством промышленности и торговли, которое может помочь с комплектацией кабинетов музыки и художественных мастерских в школах.

Для воспитания детей средствами искусства необходимы новые практики. Институт имеет потенциал в разработке и апробировании программ и методик по использованию ИКТ в художественном и музыкальном образовании.

Это такие проекты как «Дети на оперной сцене», где происходит взаимодействие урока музыки, внеурочной деятельности, дополнительного образования с оперным театром. Данный проект существует уже 10 лет на базе Пермского государственного академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.

Проект «Интерактивное музицирование школьников» рассчитан на приобщение широкого круга детей к музыке, когда дети, играют на простейших музыкальных инструментах совместно с симфоническим оркестром и оркестром народных инструментов.

«Передвижная выставка детских рисунков» - интересная форма приобщения детей к изобразительному искусству. Когда ребенок видит свой рисунок на выставке в музее, библиотеке или в другом серьезном учреждении, то у него воспитывается уважение к своему творчеству и творчеству сверстников.

Еще одним важным направлением работы Института является выявление детской одаренности и разработка методик педагогического сопровождения таких детей. Это направление связано с разработкой гибких и вариативных критериев и

индикаторов выявления одаренности, которые, с одной стороны, должны быть унифицированными, а с другой – учитывать глубоко индивидуальную и субъективную природу искусства, в целом. Кроме того, нам представляется важным определить и степень, и направленность одаренности, понимая, что искусство тоже развивается и изменяется, расширяя спектр средств и языка выразительности образов.

Прежде всего, современная достаточно агрессивная и динамичная информационная среда влияет на увеличение дистанции детей со старшими поколениями, на усиление их изоляции в интернет-пространстве. Сегодня мы видим, как растет количество подростков, которые «уходят жить» в виртуальный мир, погружаясь в Интернет.

Одаренные в области искусства дети относятся к группе риска. Такие дети доставляют педагогам и родителям множество хлопот. А это означает, что к ним нужен особый подход.

По этой причине особое внимание мы уделяем социализации и адаптации, психологической безопасности одаренных в области искусства детей и молодежи.

Вопросы педагогического сопровождения современного одаренного в области искусства ребенка не могут быть решены ВНЕ учета особенностей общества, в котором он развивается и творит.

Мы определяем педагогическое сопровождение одаренного в области искусства ребенка как, во-первых, сложную социально-психологическую и педагогическую деятельность, а во-вторых, как единую психолого-педагогическую систему. В-третьих, педагогическое сопровождение – это целенаправленный, открытый, динамичный, нелинейный воспитательно-образовательный процесс, где педагогика и психология объединяются, дополняя и усиливая друг друга, в решении общей задачи – тактичной, деликатной и эффективной поддержке юного таланта, помощи в полноценном и органичном раскрытии его потенциала.

Исследования сотрудников нашего института подтверждают, что творчески одаренные дети отличаются прежде всего нестандартным восприятием мира, оригинальностью, насыщенной эмоциональной жизнью. Все это подтверждает, что педагогическое сопровождение таких детей должно быть особенно чутким и деликатным. Педагог не должен вынуждать ребенка следовать заранее составленной программе развития, не учитывающей этапы естественного развертывания его внутренней программы. Он должен достичь разумного баланса между культурой и силами созревания, приспособить требования культуры к естественному развитию детей, а не наоборот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М., Олесина, Е.П., Радомская, О.И. Перспективы развития дополнительного образования художественной направленности в соответствии с вызовами времени [Электронный ресурс] / Е.М. Акишина, Е.П. Олесина, О.И. Радомская // Педагогика искусства. – 2017. – № 4. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/akishina_olesina_radomskaya_9-17.pdf (дата обращения 15.09.2019).

2. Олесина, Е.П. Художественное восприятие современных школьников: проблемы формирования и развития [Текст] / Е.П. Олесина // Вестник МГУКИ. – 2015. - № 2 (64). – С. 136-139.
3. Проект Методических рекомендаций по реализации проекта «Культурный норматив школьника» [Электронный ресурс] / Сайт Министерства культуры РФ. – URL: https://www.mkrf.ru/press/news/proekt_metodicheskikh_rekomendatsiy_po_realizatsii_proekta_kulturnyy_normativ_shkolnika_0110/?sphrase_id=2545305 (дата обращения 20.09.2019).
4. Савенкова, Л.Г. Современные направления художественного образования в России / Л.Г. Савенкова // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. – 2014. – № 3. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/savenkova.pdf.