

актуальные тенденции в развитии художественного образования

Ермолинская Елена Александровна,
кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник
ФГНУ «Институт художественного образования»
Российской академии образования, Москва
eabloknot@yandex.ru

Предметы искусства в парадигме современного образования

Новая парадигма современного отечественного образования ставит перед школой задачи воспитания творческой, инициативной личности, наделенной яркой индивидуальностью, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, к целенаправленной и сознательно осуществляемой деятельности, к практическому применению полученных знаний и умений. Успешность процесса определяется уровнем его вхождения в культурологическую парадигму развития социума, того значения, которое отводится культурно-методологической составляющей процесса и уровня ориентации на становление человека культуры, обеспечивающей способность выпускника школы к творческой самореализации, постоянному, вне зависимости от области применения этих способностей. Механистический, когда обучение строится на эксплуатации логической и механической памяти, произвольного восприятия и репродуктивных формах обучения, или суммарный подходы освоения знаний, которым отличалась школа до последнего времени, исчерпал свои ресурсы.

Подвергаются пересмотру и критерии успешности обучения. При законе суммарности знаний критерии оценки выводились в соответствии с суммой знаний, которыми владел учащийся по той или иной дисциплине предмету и объему информации, которой он владел. Этому способствовал и принцип построения образовательной системы – самодостаточность и изолированность предметов, которые изучаются в школе, приводящий к узким профессиональным интересам педагогов-предметников, отсутствию у них общих представлений о содержании ученой программы и образовательно-информативном материале, который изучается по другим предметом в одной параллели.

Однако известно, что целое всегда больше суммы его частей. Наличие суммы разрозненных знаний не может самостоятельно в сознании ребенка сложиться в единую картину. Этому необходимо учить. Парадоксально, что целостная картина мира не достигается учащимися (не складывается в сознании учащегося) не потому, что знаний об окружающем ребенка мире не достаточно. Наоборот, очень часто можно наблюдать перегрузку информацией учебных планов общеобразовательных предметов. Таким образом, на выходе из школы мы получаем не столько образованного, сколько информированного выпускника.

Психологами доказано, что закон суммарности в образовании – заведомо проигрышная позиция как для системы образования в целом, так и для мальчиков, у которых до 17 лет память и мыслительные процессы менее оперативна: память девочек превышает память мальчиков в 5–7 раз. Этим объясняется тот факт, что среди «хорошистов» и «медалистов» больше девочек чем мальчиков. Иными словами, что оценка по предмету – это оценка за информированность и хорошую память.

Объем знаний, необходимых человеку для успешной реализации во взрослой жизни, настолько велик, что освоить его не под силу самому успешному ученику. Актуальной для образования становится задача сформировать в ученике потребность и способность учиться самостоятельно, вооружить его универсальными инструментами познания, которые позволят ему гармонично существовать в современных условиях необходимости перманентного обучения, чтобы соответствовать уровню научно-технического развития общества.

Образование представляет собой целенаправленный процесс освоения культурного наследия, духовных ценностей и знаний, накопленных поколениями. Культура становится краеугольным камнем образования, в то время как общекультурное развитие личности становится условием гармоничного её возрастания, становления. Повышается роль и значение предметов гуманитарного цикла, которые представляются, с позиций культурологов (Д.С. Лихачёв, Г.Д. Гачев, Л.Н. Гумилев) являются общей основой развития социума.

Гуманистическая ценность образования заключается в накоплении и развитие интеллектуального и духовно-нравственных основ личности, в развитии познавательных и духовных потребностей человека. Гуманитарная составляющая образования решает задачи формирования мировоззренческих начал личности, активно формирует основы общечеловеческих нравственных ценностей. Она предполагает воспитание в учащемся способности этического познания, потребности в общении с искусством, свободы и способности адекватного восприятия эстетической и духовно-смысловых составляющих

произведений любого вида искусства, интерес к области культуры, определяет уровень социализации личности, то, как с каким пониманием смысла жизни, ценностями, запросами, идеалами выйдет из школы выпускник. Таким образом, основными гуманистическими ценностями являются выступающие в тесном единстве *творчество* как высшая свобода, *общение* как потребность в другом человеке и условие свободной *реализации* личности и, наконец, *рефлексия* как профессиональная и художественно-эстетическая социализация, потребность *расширения культурного опыта*.

Искусство, являясь частью культуры, ближе всего подходит к её пониманию, но не исчерпывает её. Культура представляет собой исторический опыт поколений людей, проживающих в одних природно-географических и климатических условиях, «читающих», по определению Д. С. Лихачева, доставшийся им природный ландшафт, приспособляющихся к нему, работающих в нем и передающих опыт проживания в нем из поколения в поколение. Д. С. Лихачев, Г. Д. Гачев, И. Л. Лернер, Н. И. Киященко определяют обучение как процесс превращения достижений культуры в достояние конкретной личности и формирование личности путем присвоения накопленной культуры. Поэтому, говоря о том, каким должен быть учебный процесс, урок искусства, результат педагогических усилий учителя искусства, каким должен быть молодой человек, выходящий из стен школы, можно определить, что все должно быть направлено на то, чтобы выпускник школы стал социальной творческой личностью и человеком культуры.

Осознание в полной мере значимости искусства, которое формирует в человеке духовное начало, способствует освоению культурного наследия и формированию мировоззренческих и эстетических позиций личности, в образовательном процессе, к сожалению, еще не произошло. «Печально, но факт, – пишет Н.И Киященко, что «корень зла / .../ кроется в том, что мы не представляем себе процесс образования, обучения и воспитания как культурно-исторический процесс. Вернее, для нас процесс образования есть передача знания, опыта, умения и навыков от поколения к поколению, но не раскрытие в каждом человеке его природных задатков и такого родового качества личности как бесконечное, неуёмное и никогда не насыщаемое стремление к красоте». [5, с.17-19).

Интегративным фактором, направленным на воспитание целостной, социально активной, творческой, совершенной и гармоничной личности, выступают эстетическое воспитание и художественное образование, которые способствуют, в частности, развитию и обогащению культурного опыта ребёнка. Искусство – средство воспитания. Если вектор искусства направлен в будущее (Д.С. Лихачев, В.А. Школяр, Б.П. Юсов), то ребенок

представляет собой внутреннюю движущую сущность культурного процесса, носителя культуры настоящего и создателя культуры будущего. Воспитанный человек – это прежде всего человек культуры. Культурный человек – тот, кто хорошо знает культурное наследие своего народа, это человек с развитой, тонкой духовной организацией, способный к творчеству и высоким духовным переживаниям. Д.С. Лихачев рассматривает культурного человека как такого человека, который одинаково хорошо разбирается в разных видах искусства [9].

Процесс освоения достижений культуры может состояться лишь в той мере, в которой она включена в социальный опыт подрастающего поколения, в процесс развития личности. Образование единых мировых пространств, вызванное бурным развитием информационных технологий, выносит на повестку дня задачи формирования многоуровневых по своей структуре уроков искусства. Помимо задач изобразительной практики учащихся, обогащения видов художественно-творческой деятельности ребенка, сведений из истории искусства, уроки такого типа должны быть логически связаны, включать информацию научно-познавательного характера. Предлагаемый детям учебный материал должен рассматриваться педагогом в таких аспектах как региональный и национальный, исторический и культуросообразный, этно-педагогический.

Обучение в пространстве культуры решает задачи воспитания в учащемся социокультурных нормы, имеющие историческое значение для развития социума, общества и человека. В значительной мере содержание образования может и должно быть скорректировано социокультурными особенностями региона, которые определяют характер взаимодействия человека с культурными ценностями, уровень развития духовного потенциала человека, потенциальные потребности самореализации в творчестве. Образование является механизмы формирования общественной и духовной жизни человека и отраслью массового духовного производства.

Принимая во внимание положение о том, что развитие человечества достигается в основном благодаря гуманистическим наукам, то, в свою очередь, гуманистические науки современности отмечены принципами историзма. Искусство выступает в роли объединяющего фактора единства гуманитарных наук. Историзм охвачен вектором времени. Он «позволяет и эстетически понять многое, что иначе казалось непонятным или даже наивным» [9, с. 285].

Образование часто рассматривается как способ вхождения человека в мир науки и культуры. Подобная характеристика образования требует переосмысления с позиций культурологических аспектов данного процесса, что не позволяет рассматривать его как механический акт освоения знаний из области культуры и разных наук. Без понимания

образования как специфической области возрастания человека, которая представляет собой активный познавательный процесс развития личности в культурно-историческом познавательном пространстве, погружение ученика в культуру настоящего и освоение культурного наследия, которое формирует в ребенке мировоззренческое начало и позволяет ему освоить мир науки и войти полноправным членом в мир взрослых. Таким образом, культуру должно рассматривать и как феномен образовательного пространства и как результат образования человека.

Огромную роль в формировании человека культуры отводится предметам образовательной области «Искусство». Уроки изобразительного искусства и музыки представляю собой единственные систематические занятия искусством под руководством специалиста для всех без исключения учащихся. Этим, у большинства людей, общение с искусством ограничивается. Статистика показывает, что только два процента выпускников школы связывают свою жизнь с искусством. Все остальные вынуждены идти по жизни с тем багажом знаний по искусству, который был сформирован в школьные годы.

В процессе обучения, и прежде всего на занятиях искусством, ребенок не просто осваивает духовный и культурный пласт человечества, бытие человека в мире – он творит культуру и является её носителем. Поэтому содержание урока искусства и предлагаемые детям формы творческой работы не могут ограничиваться усвоением только общепринятых эстетических оценок, взглядов, норм, определений, освоением терминологии, принятой в искусстве, суммой знаний по истории искусства. Полнокровный урок искусства предполагает:

а) общение учащихся с произведениями искусства в любой доступной для условий школы и ребенка форме. Это может быть восприятие художественного полотна, скульптуры, чтение книг, слушание «живой» музыки (произведения, исполняемого на глазах ребенка, и участником и свидетелем исполнения которого он становится), посещение библиотек и театров, музеев и работа с архивными материалами, посещение парков и ансамблей, центров культуры древних и живых народов, изучение жизни и творчества людей искусства,

б) рассмотрением личности ученика основным объектом педагогических усилий, которая требует развития и становления в самостоятельной творческой деятельности, отношении к личности ребенка как феномену и носителю культуры, источнику творчества, самостоятельной категории, устремленной в будущее,

в) опору образовательного процесса на самостоятельное детское творчество как основу занятий с детьми искусством и признание большего потенциала за художественным творчеством ребенка,

г) решение проблемы полихудожественного развития ребенка на основе включения в урок деятельности по восприятию произведений разных видов искусства, активного сотрудничества с предметами естественно-гуманитарного цикла, нахождение возможности привлечения информации из разных областей знаний, поскольку ребенок изначально личность «полимодальная» (термин Б.П. Юсова), способен к восприятию разных видов искусства и проявляет интерес к работе в разных художественных техниках,

д) признание института детства, поскольку концепция художественного образования детей, а также формы и методы работы с детьми по искусству должны исходить из того, что современное детство – это «не только исторически порожденный продукт и «производная» общественного развития, но и формообразующее начало в культуре и истории» (В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков, Л.В. Школяр).

Школа, по глубокому убеждению Д.С. Лихачева, должна являться первостепенным звеном эстетического воспитания ребёнка, но только такая школа, которая привлекает к этому разные виды искусства. «Человек должен быть хорошо эстетически воспитан, – пишет ученый, – не могу представить себе, что кто-то хорошо разбирается в кино, не разбираясь в живописи, музыке, литературе...». Искусства разные должны присутствовать в жизни ребенка. Один вид искусства не может воспитать человека. «Это должны делать с ним вместе и литература, и театр, и семья, и школа. Причём школа прежде всего [9, с. 102].

Неоспоримость этого положения обязывают новые концепции художественного образования строить на фундаменте активного сотрудничества разных видов искусства, на усилении значимости предметов художественного цикла в общем образовательном процессе. Расширение информационно-познавательного материала уроков искусства позволяет учителю уйти от решения узко изобразительных задач (моноурока, ограниченного лишь логикой и последовательностью фактов, рассуждений), предоставляя большие возможности обращения к проблемам общечеловеческого характера, конструирования пространственной модели урока искусства. Все искусства опираются на единый комплекс средств воздействия на зрителя или слушателя, и средства одного немедленно перетекают в средства другого. В этот комплекс входят такие единые для всех видов искусства средства, как композиция, форма, ритм, динамика, пространство решения произведения искусства, которые составляют и формируют художественно – образное его начало. В то время как любое из искусств «синтезирует в себе возможность достижения

высокого уровня духовного раскрытия, так называемого полифонического звучания в ритме, жесте, движении, цвете, звуке, пространственных компонентах, хотя его языку свойственны законы, которые преимущественно опираются на определенные порядки свойств и проявлений ребенка» [11]. Этот механизм раскрывает природу интеграции образовательных дисциплин образовательной области «Искусства» и полихудожественного развития, когда нельзя определённо сказать что одно искусство важнее другого, но все же «можно говорить о чередовании свойств их языков, выражаемых ли отражаемых сознанием» [11, с. 13), о значимости того или другого искусства в определенные «сенситивные» периоды детства [2].

Если учесть, что между различными видами искусства существует генетическая взаимосвязь и по природе детское творчество не расчленено на отдельные виды искусства (Л.С. Выготский), логично предположить, что взаимодействие искусств признано стать той основой и теми «подходящими условиями», призванными способствовать расцвету творческих сил ребенка и «поддерживать в ребенке потребность в искусстве» [10, с. 450].

Актуальные для современной образовательной парадигмы принципы и методологические основы образования, главной ценностью которой и центром педагогического воздействия является ребенок, а целью – формирование единой картины мира, были предложены в начале двадцатого века П.П. Блонским. Он придерживался взглядов на обучение в школе как единый процесс подготовки ученика к взрослой жизни. При этом школьный день представляет собой целостный процесс познания мира, не разрозненный на оторванные друг от друга учебные дисциплины, тогда учебные предметы представляют собой инструментарий познания. В этом случае урок не ограничен суммой знаний по предмету, а представляет собой открытую и развивающуюся информационно-познавательную структуру целостного освоения учащимися окружающей его действительности за счет выхода за границы собственного предмета, обогащение учебным материалом других образовательных дисциплин. В результате создаётся единый информативно-познавательный поток образовательного пространства. Образовательный процесс принимает форму, в которой учебные предметы предстают не оторванными и изолированными друг от друга элементами образовательного процесса, но взаимосвязанными, имеющими одной из основных – задачу формирования целостного представления о мире. При этом знания учащихся, невзирая на их объем, позволяют им формировать целостную картину мира. В этом случае разница в успешности обучения (соответствие оценке «3», «4», «5») будет состоять в том, насколько эта картина будет сложна, многогранна, богата цветом, разнообразием форм, динамикой, пространственно-временными параметрами, уровнем и широтой кругозора.

Оптимальной формой реализации такого учебного процесса будет интегрированная форма организации уроков искусства, построенная на взаимодействии искусств и привлечении знаний из других областей наук, решающая задачи полихудожественного (термин Б.П. Юсова) развития ребенка. Уроки изобразительного искусства решают эти задачи комплексно. «У всех детей самый мощный способ связи с внешним миром происходит именно с эстетических позиций. Это главное и, пожалуй, ключ ко всей нашей педагогике развития ребенка. Это и основы построения эстетической программы заботы о ребенке, начиная с его появления в мире, с развития его отношений с взрослыми, с окружающей жизнью. **Цель художественного воспитания есть подготовка ребенка к взаимодействию с художественной культурой**». Уроки изобразительного искусства и художественная деятельность, наиболее адекватно возрасту 1–7 классов. (Л.С. Выготский, Г.В. Лабунская, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Г.Г. Рожкова, М.Н. Семенова, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов). Она берет на себя инициативу и основную нагрузку развития творческих способностей ребенка в современной школе и, одновременно, является оптимальной и наиболее распространенной формой творческого проявления ребенка, которое, зачастую, не требует дополнительного стимулирования со стороны взрослого. Педагогическое значение уроков изобразительного искусства и изобразительной деятельности ребенка тем выше, чем выше создаваемый педагогом уровень творческого напряжения уроков изобразительным искусством. По мнению Б.М. Теплова, творческие способности личности развиваются при условии соблюдения трёх основных предпосылок: развития восприятия, исполнительского мастерства и свободы творчества – свободы творческого проявления и творческой деятельности, активным творческим мышлением, которые возникают и проявляются уже в первые годы жизни. Такое мышление не дискретно, что позволяет формировать в сознании учащегося целостную картину мира, оно непрерывно и реализуется через творчество, исследовательские умения и навыки, проникающие в каждую «клетку» образовательного пространства на пути восхождения к смыслу целостного познания мира.

Построение образовательного процесса на основе культурологической модели и концепции интеграции учебных дисциплин возможно на условиях:

- понимания роли и значения предметов гуманитарно-художественного цикла для общего развития ученика,
- понимания потенциальных возможностей интеграции предметов, готовности педагогов к взаимодействию и сотрудничеству, имеющего единство целей, приоритетов, единую образовательную концепцию,

- свободного и добровольного желания создать единое образовательное пространства,
- выработки общих требований к ученику и проявление уважения между учителями,
- стремления к сотрудничеству и проявлению интереса к содержанию учебной программы предметов, взаимодействие и интеграция с которыми обусловлена учебно-образовательной потребностью.

Успешность формирования единого образовательного пространства, в центре которого личность – развивающаяся, думающая, мыслящая, культурная, творческая, обладающая интеллектуальным и креативным мышлением, – определяется реализацией интегративного подхода и междисциплинарного взаимодействия учебных предметов, интеграцией основного и дополнительного образования, системностью и непрерывности гуманитарно-художественного образования учащегося.

Одна из важнейших особенностей организации единого образовательного пространства видится в создании условий для освоения инновационных педагогических технологий, творческого проявления и творческой самореализации учащихся и педагогов, построении процесса непрерывного гуманитарно-художественного образования, моделировании интерактивной образовательной среды, преемственности звеньев системы образования, что положительно влияет на качество образовательных услуг.

Можно выделить условия повышения эффективности интерактивной образовательной среды. Это

- опора на деятельностный подход в системе непрерывного художественного воспитания, ядром которой является создание особого образовательного пространства учебного учреждения;
- привлечение инновационных педагогических технологий и методик (создание ситуаций творческой самореализации, самооценивания и успеха в творческих публичных проявлениях; ситуации роста ответственности за качество творческого проявления и др.); повышение мотивации на творческую учебную деятельность; создание мобильных творческих групп на основе учебно-образовательной необходимости и др.;
- системный подход в проведении интегрированных занятий;
- интеграция современных педагогических подходов к осуществлению творческой деятельности учащихся на принципе открытости выражения своих творческих сил.

Экспериментально было доказано, что единое интерактивное образовательное пространство на основе интеграции гуманитарно-художественных дисциплин может трансформироваться (обогащаться, обновляться, усложняться) адекватно образовательным потребностям и государственному заказу на образовательные услуги.

Литература

1. Выготский Л.С. Детская психология. Собр. соч., т. 4. М., 1984
2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 2010.
3. Ермолинская Е.А. Методико-педагогические основания интеграции предметов гуманитарного цикла и взаимодействия искусств. Сб. научн. статей «Эффективные системы взаимодействия предметов гуманитарного цикла в практике образовательных учреждений». Материалы Всероссийской конференции «Художественная культура и образование. Юсовские чтения», (Москва 1-3 ноября 2005г. ИХО РАО). М.: ИХО РАО; Тольятти: ТГУ, 2005, 1,2 п.л.
4. Департамент образования г. Москвы. Серия «Экспериментальная и инновационная деятельность образовательных учреждений г. Москвы. Сб. материалов Модернизация художественно – эстетического образования. Проблемы и перспективы. М., 2006.
5. Предметы искусства в образовательном пространстве школы/ Сб. научных статей: Многоуровневая интеграция предметов гуманитарно-художественного цикла в образовании детей и юношества: Материалы Всероссийской конференции «Педагогика искусства – интеграция культуры в образование будущего учителя: Юсовские чтения» 11–13 ноября 2009 г. Арзамас – Москва
6. Киященко Н.И. На пути к новой парадигме эстетического воспитания // Современные подходы и теории эстетического воспитания. Материалы и тезисы буровских чтений. М.:ИХО РАО, 1999, 207 с.
7. Кудрявцев В.Т., Слободчиков В.И., Школяр Л.В. Культуросообразное образование: концептуальные основания Известия РАО 2001, №4, с 14.
8. Лернер, Н. И. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981. 186 с.
9. Лихачев Д.С.. Раздумья. М.,1991.
10. Шацкий. Пед. соч. т.1.
11. Юсов Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников. Луганск, 1990. С. 8.
12. Юсов Б.П. Когда все искусства вместе. М., 1995.
13. Юсов Б.П. Концепция образовательной области «искусство». Альтернативный вариант. // Гуманитарно-художественное образование: проблемы и подходы. Сб. научных трудов. Арзамас: АГПИ, 2002. 213 с.
14. Юсов Б.П. Взаимодействие искусств в полихудожественном развитии школьников. Луганск. 1990.