

Есенова Ханзада Азимхановна
Khanzada Yesenova

руководитель Обсерватории ЮНЕСКО по межкультурному и творческому образованию в
Центральной, Глава Первого Казахстанского Клуба ЮНЕСКО
Head of the UNESCO Observatory on intercultural and creative education in Central, Head of the First
Kazakhstan UNESCO Club
e-mail: artschool@bk.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Theoretical and practical aspects of advanced pedagogical experience in the
field of art education's the development and support**

Ключевые слова: художественное образование, традиции, ценности, потенциал, педагогический опыт.

Keywords: art education, traditions, values, the potential of the pedagogical experience.

Аннотация: Автор статьи рассматривает вопросы развития современного художественного образования. Показано, как важно активно развивать и использовать потенциал педагогического опыта.

Abstract: The author examines the development of contemporary art education. It is shown how important is to actively develop and use the potential of the pedagogical experience.

Процесс развития современного художественного образования идет довольно сложно, встречая на своем пути и объективные, и субъективные препятствия, но главным образом, он развивается за счет кадрового потенциала, за счет профессионализма и включенности в образовательный процесс педагогов, вкладывающих в своих учеников начала духовности и любви к искусству, развивающих мотивацию на творческую самореализацию [2].

Так, в ряде российских школ активно и успешно применяется подход к образованию, который основан на использовании искусства для преподавания дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и математического циклов.

Результаты педагогического творчества находят отклик и признание, например на конкурсе «Учитель года России».

Совершенствование образовательного процесса в детских школах искусства

Республики Казахстан, целью которого является обеспечение качественно высокого уровня дополнительного художественного образования детей, предполагает постоянное профессиональное развитие педагогов.

В этот процесс вовлечены и молодые специалисты, которым нужно накопление профессионального опыта для успешной работы и для повышения квалификационной категории, и опытные педагоги, способные самостоятельно создавать авторские программы, совершенствовать методику, расширять теоретический базис своей деятельности. Кроме того, отсутствие активного процесса совершенствования профессионального уровня педагогических кадров в организации образования ведет к снижению уровня преподавания и подготовки учащихся в целом.

В Казахстане также существует ряд учебных заведений, опыт которых доказывает силу и обоснованность базовых принципов национального художественного образования, с одной стороны, а с другой – необходимость творческих педагогических поисков в этой области.

В рамках проекта «Стратегия развития музыкального образования Республики Казахстан» в консерватории им. Курмангазы с 2007 года функционирует уникальная лаборатория – Экспериментальная школа-студия искусств (ЭШСИ), осуществляющая учебный процесс на основе синтеза пяти искусств: музыки, изобразительного искусства, театра, хореографии, искусства художественных технологий.

Образовательная концепция ЭШСИ основана на сочетании комплексного обучения и реализации индивидуальных учебных планов, ориентированных на развитие природных способностей каждого учащегося.

Кроме того, многолетние психолого-педагогические исследования, проводимые на базе школ искусства Казахстана, доказали, что для обеспечения стабильного профессионального развития педагогов дополнительного художественного образования необходима системная реализация нескольких направлений, среди которых наиболее важны:

1. Интеграция программного и методического обеспечения учебного процесса в школах искусства.

Это направление инициировано в 2006 году Школой изобразительного искусства и технического дизайна имени Абылхана Кастеева-Клубом ЮНЕСКО в форме Республиканского научно-практического коллоквиума для руководителей и педагогов детских школ искусства.

Основное содержание коллоквиумов:

- теория и практика преподавания дисциплин в школах искусства Республики Казахстан;
- опыт и пути развития;
- создание типовых учебных программ; новаторские идеи и авторские программы;
- совершенствование образовательного процесса на всех ступенях обучения детей в школах искусства.

2. Распространение регионального инновационного опыта и обмен опытом

педагогической работы по таким аспектам, как:

- выработка единых требований к уровню подготовки выпускников школ искусства в Республике Казахстан;
- методическое обеспечение учебных программ для детских школ искусства в Республике Казахстан;
- преподавание истории искусства Казахстана (методика преподавания, разнообразие форм занятий и контроля знаний по данной дисциплине);
- внедрение компьютерных технологий и учебных программ в практику обучения;
- мультимедийное сопровождение учебного процесса в детских школах искусства;
- расширение перечня образовательных программ по различным видам искусства, в том числе для детей с особыми потребностями;
- укрепление творческого сотрудничества художественных учреждений дополнительного образования Казахстана и стран СНГ, расширение международных связей и обмен опытом, интеграция инновационных методик.

3. Проведение мастер-классов, в которых педагоги имеют возможность вместе с учащимися освоить новые формы и приемы с помощью приглашенных мастеров в том или ином виде искусства. Как показала практика, наиболее эффективно проведение интегративных мастер-классов, на которых уроки дают специалисты в разных видах искусства.

В различных школах искусства апробируются разнообразные виды мастер-классов:

- выездные пленэры, где педагоги вместе с детьми берут уроки у местных мастеров, знакомятся с самобытной культурой того или иного региона или другой страны – такие пленэры значительно обогащают профессиональный опыт педагогов;
- циклы мастер-классов, направленные на углубление профессиональных знаний и навыков педагогов;
- мастер-классы внутри педагогического коллектива, когда более опытные педагоги помогают молодым коллегам освоить те или иные области педагогического мастерства или теорию и методики преподавания той или иной дисциплины.

Особенно важно в этом случае, чтобы у молодых педагогов также была возможность проводить мастер-классы – например, по новейшим педагогическим технологиям и т.д. Такой подход обеспечивает поддержку самооценки педагога, мотивирует его на постоянное профессиональное совершенствование, рождает чувство ответственности за процесс профессионального становления в целом.

Можно привести несколько ярких примеров проведения мастер-классов в разнообразных формах. Таким примером является организуемый на базе одной из детских школ искусства круглогодичный «Город мастеров», где дети учатся основам различных ремесел, а для педагогов дополнительного художественного образования существует возможность организовать пройти обучение на курсах повышения квалификации и, в частности, освоить ряд интересных методик на мастер-классах.

4. Активизация новых педагогических технологий в художественном образовании детей.

Современные требования к профессиональному уровню педагогов подразумевают владение целым комплексом педагогических технологий. В частности, это касается и владения знаниями и умениями в области учебных медиа-технологий.

5. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов.

Среди важнейших аспектов в данном контексте следует выделить:

- расширение знаний педагогами законодательств об образовании, о правах ребенка, других нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность внешкольных организаций Республики Казахстан;
- развитие коммуникативной культуры педагогов, их умения организовать конструктивный диалог с учащимися, с коллегами, с родительским сообществом;
- проведение психологических тренингов для педагогов учреждений дополнительного художественного образования с целью изучения психологии ребенка, формирования умения педагогов устанавливать психологический комфорт в детском коллективе.

6. Расширение продуктивного международного сотрудничества в области педагогики искусства [7].

Международное сотрудничество Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО в рамках Всемирной Федерации Ассоциаций, Клубов и центров ЮНЕСКО дает возможность педагогам участвовать в расширении рамок нашей научно-методической работы. Например, участие в работе Республиканского научно-практического коллоквиума коллег из Бишкека (Республика Кыргызстан), из Минска (Республика Беларусь) из Калининграда (Российская Федерация) позволяет знакомиться с бесценным методическим опытом обучения детей за рубежом. Казахстан в лице Казахстанской Национальной Федерации Клубов ЮНЕСКО поддерживает и пропагандирует идеалы ЮНЕСКО, поддерживает подход ЮНЕСКО «Искусство в образовании» и активно участвует в проектах ЮНЕСКО в области художественного образования.

7. Организация и поддержка самообразования педагогов.

Для полноценного профессионального развития педагогов существует одно наиболее важное условие – а именно, осознанное стремление к личностному росту, совершенствованию профессионального и педагогического мастерства, расширению круга своих знаний и умений в области преподавания искусства.

Важнейшее значение в самообразовании педагогов имеет постоянное знакомство с книгами и периодическими изданиями, в которых так или иначе затрагиваются вопросы изучения и преподавания искусства, его теории, истории, методики преподавания, современные тенденции.

8. Творческая активность педагога, готовность к презентации результатов своей педагогической деятельности.

Предоставление педагогам времени для личной творческой работы даст им возможность накопления творческих работ для своего профессионального портфолио. Это необходимо для творческого самовыражения педагогов искусства, для реализации их творческих замыслов, для завоевания наград на разных фестивалях, повышения их самооценки и даже для роста авторитета у учащихся.

В системе художественного образования Азербайджана разработаны технологии

педагогического сопровождения детей в процессе развития, обучения и воспитания на занятиях искусством. Эти технологии реализуются на нескольких этапах:

- дошкольно-развивающем, на этом этапе педагогические технологии направлены на развитие ребенка, становление способности к открытому, доброжелательному общению с окружающим миром;
- школьно-образовательном, включающем технологии с опорой на взаимодействие различных учебных дисциплин с потенциалом искусства;
- студийно-творческом, здесь используются технологии творческого развития в процессе подготовки коллективного художественного события;
- профессионально-вузовском, технологии этого этапа активизируют процессы творческой самореализации личности, включая все направления культурно-творческой деятельности.

В то же время эксперты, изучавшие ситуацию с подготовкой педагогических кадров в Азербайджане, обращают внимание на то, что в работе государственных органов существует значительное рассогласование и отсутствует координация. Подготовку кадров курирует Министерство образования, и Министерство культуры не имеет возможности влиять на этот процесс, что приводит к снижению качества освоения специальных предметов и влияет на дальнейшее развитие профессионального художественного образования [6, с. 19].

В Узбекистане, как утверждают аналитики, достаточно последовательно осуществляется политика по реформированию сферы образования как ключевого звена обновления общества [5, с. 83-86]. В 1997 г. в этом государстве была утверждена Национальная программа по подготовке кадров, предусматривающая поэтапную модернизацию системы.

Среди наиболее эффективных проектов в этом направлении следует назвать проект «Поощрение нематериального культурного наследия среди педагогов в целях усиления образования для устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе». В рамках этого проекта создаются материалы и модули по нематериальному культурному наследию для дальнейшей интеграции в школьный образовательный процесс.

Что представляет собой нематериальное культурное наследие и почему его сохранение может и должно быть включено в процесс развития художественного образования?

Среди областей нематериального культурного наследия выделяют: устные традиции, формы выражения (язык); исполнительские искусства; обычаи, обряды, праздники; знания о природе; знания и навыки в сфере традиционных ремесел. Очевидно, что между сохранением нематериального культурного наследия и художественным образованием существует тесная взаимосвязь. Через освоение и сохранение нематериального культурного наследия растущий человек более глубоко проникает в сущность национальных традиций, понимает их сакральный смысл, древнюю мудрость и необходимость сохранения непрерывной цепочки памяти. Вопрос заключается в том, как на практике реализовать эти задачи?

Реализация этого проекта в Узбекистане включает несколько моделей. Назовем некоторые из них, являющиеся наиболее перспективными и универсальными.

1) Внедрение элементов нематериального культурного наследия в содержание различных учебных предметов. Так, на уроках литературы возможно изучение устного фольклора, на уроках истории – предпосылок возникновения обрядов, на уроках музыки – музыкального сопровождения народных праздников, песен, обычаев и т.д.

2) Разработка и создание учебно-методических пособий по изучению нематериального культурного наследия. Интересен опыт узбекских педагогов, создающих би и трилингвальные пособия по узбекским народным играм, народным песням.

3) Создание гибких мобильных групп творческих педагогов, способных внедрять разработанное дидактическое обеспечение; проведение Круглых столов, конференций, семинаров, вебинаров, посвященных проблемам изучения и сохранения нематериального культурного наследия в контексте развития художественного образования.

Отметим, что вопросы сохранения и освоение нематериального культурного наследия рассматриваются практически во всех системах художественного образования стран СНГ. Между тем в этой сфере возникают и достаточно острые проблемы.

Например, столкновение с неподготовленным восприятием современной молодежи, которая не умеет правильно понимать и чувствовать народное искусство.

И.Б. Фетисов, заместитель Председателя Экспертного совета по нематериальному культурному наследию при Министерстве культуры Украины, считает, что серьезнейшим препятствием для сохранения нематериального культурного наследия является изменение музыкального сознания современной городской молодежи, что отражается, прежде всего, в ощущении пространственно-временной организации музыки и проблемах с аутентичным ее исполнением. Во многом, это объясняется влиянием внешней информационной музыкальной среды, отсутствием в художественном образовании подхода к воспитанию музыкально-ритмического чувства и т.д. [4, с. 25-29].

Очевидно, что решение этой проблемы связано с подготовкой педагогических кадров, способных развивать у молодежи навыки художественного восприятия традиционной музыки и исполнения традиционных музыкальных произведений.

Как показывает анализ различных аналитических обзоров, именно подготовка кадров в области художественного образования является одной из самых сложных многоаспектных проблем, требующих продуманной системы организации и финансирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства государств - участников СНГ// Электронный ресурс: Интернет-портал СНГ URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=20683>

2. Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы// <http://www.somc.ru/node/882>

3. Стукалова О.В. Потенциал гуманитарного знания в оптимизации профессиональной подготовки в сфере культуры и искусства/ О.В. Стукалова// Педагогика искусства - электронный научный журнал, 2014, # 3 URL <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-3-2014/stukalova.pdf> - 0, 5 п.л.

4. Фетисов И.Б. Аутентичность и нематериальное культурное наследие: молодежный аспект// В сб. Материалы Международного научно-практического colloquium «Дорогами ЮНЕСКО. Мир. Искусство. Молодежь. – Алматы, 2015. – С. 25-29.

5. Хакимов А.А. Художественное образование в Узбекистане в XXI веке: ситуативный анализ и проблемы совершенствования системы// В сб. Материалы Международного научно-практического colloquium «Дорогами ЮНЕСКО. Мир. Искусство. Молодежь. – Алматы, 2015. – С. 83-86.

6. Художественное образование в странах СНГ: развитие творческого потенциала в XXI веке. Аналитический обзор// Электронный ресурс. URL: http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/662/79662/60113?p_page=2

7. Школяр Л.В. Педагогика искусства как актуальное направление гуманитарного знания// Педагогика искусства: электронный научный журнал. - № 1, 2006. – URL: http://art-education.ru/AE-magazine/archive/shkolyar_10-12-2006.