

Гальчук Ольга Викторовна
Olga Galchuk

кандидат педагогических наук
старший научный сотрудник

ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Senior Researcher
of the Federal State Budgetary

Scientific Institution «Institute of Art Education and
Cultural Studies of the Russian Academy of Education»

e-mail: olgagalchuk@mail.ru

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Art and cultural education in general educational organizations

Ключевые слова: художественное и культурологическое образование, общеобразовательные организации, современное образовательное пространство, образовательные инновации.

Keywords artistic and culturological education, general educational organizations, modern educational space, educational innovations.

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние художественного и культурологического образования в общеобразовательных организациях. Автор отмечает, что постижение исторически сложившихся отечественных традиций в сфере гуманитарного знания на уроках по предметам художественного цикла и через развитую систему внеклассных мероприятий происходит под влиянием широкого спектра факторов: реализация духовно-нравственных запросов современного общества, утверждение нового понимания искусства в школе, эстетико-художественное развитие и самообразование учителя и учащихся и пр.; показывает, что познавательные и творческие интересы учащихся развиваются более успешно, когда их классная и внеклассная (внешкольная) деятельность лежит в плоскости «диалога искусств».

Abstract. The current state of art and cultural education in general education organizations is available in the article. The author notes that it is historically difficult to have national traditions in the field of humanitarian knowledge within the framework of the subject art cycle and through a developed system of extracurricular activities that occur under the influence of a wide range of factors: the realization of the spiritual and moral demands of modern society, the approval of a new understanding of art at school, the aesthetic and artistic development and self-education of teachers and students, etc.; shows that the cognitive and creative interests of students develop more successfully when their classroom and extra-curricular (extracurricular) activities lie in the plane of the “dialogue of arts”.

**Результаты получены в рамках выполнения Государственного задания
Министерства Просвещения Российской Федерации на 2019 год**

I. ВВЕДЕНИЕ.

Основные направления отечественной педагогической мысли второй половины XIX – начала XX вв. определили приоритеты стратегии развития российского образования, связанные с реформированием школы: культурное самоопределение личности, развитие целостного художественного сознания ребенка, взаимодействие искусств на основе полихудожественного подхода, художественно-педагогические основы системы, педагогический потенциал искусства и творческое развитие личности растущего молодого поколения, выявление одаренных и творчески мотивированных учащихся в рамках научно-просветительских и образовательных проектов в контексте художественного творчества с применением информационных и коммуникационных технологий и пр.

Художественное и культурологическое образование в своих различных направлениях стало объектом исследования педагогов-теоретиков и практиков [3; 4; 6 и др.] Поиск новых форм и методов современным учителем, в фокусе которых все чаще оказывается искусство, побуждает исследователей обратить свой взор на инновационные интегрированные направления школьного образования и воспитания учащихся. Общеизвестно, предметы художественного и культурологического цикла имеют ряд общих задач – развить образное мышление учащихся, дать понимание прекрасного, воспитать эстетическое отношение к действительности, т.е. подразумевают «своего рода «прикосновение» на уроках к духовному, нравственно-эстетическому опыту человечества, постижение в процессе обучения образной природы искусства, его языка и закономерностей, взаимосвязи с жизнью каждого человека и др.» [1, с. 16].

Между тем, изучение психолого-педагогической литературы [3; 4; 6 и др.], а также информационных ресурсов, позволило выделить и обозначить противоречие между: потребностью современного педагогического сообщества в поликультурном и полихудожественном взаимодействии с творчески ориентированными и мотивированными учащимися и практической реализацией межпредметного взаимодействия учебного предмета «Мировая художественная культура» и общеобразовательных дисциплин в рамках образовательного пространства школы. Тем не менее, реальная практика взаимодействия межпредметного взаимодействия учебных дисциплин предметной области «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное искусство»), учебного предмета «Мировая художественная культура» и общеобразовательных дисциплин «Литература» (предметная область «Филология») и «История России. Всеобщая история» (предметная область «Общественно-научные предметы») строится на основе инновационных интегрированных направлений полихудожественного образования и воспитания учащихся.

Методологической основой настоящего исследования являются: общенаучные принципы личностно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), концепции художественного образования (Д.Б. Кабалевский, А.А. Мелик-Пашаев, Б.Н. Неменский, З.Н. Новлянская и др.) и интеграции искусств как основы творческого

развития личности (Б.П. Юсов, Л.Г. Савенкова и др.), концепции культурных основ педагогики – «диалог культур» М.М. Бахтина, «культура как диалог» В.С. Библера, культурно-исторический подход к развитию личности Л.С. Выготского.

II. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Для реализации намеченной цели и выполнения исследовательских задач использовались следующие методы: анкетирование, педагогическое наблюдение, беседы; анализ содержания программ художественного и культурологического образования; педагогический эксперимент, теоретическая и методологическая интерпретация педагогического эксперимента; методы статистической обработки результатов исследования.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ.

Возможность художественного и культурологического образования на учебном материале общеобразовательных предметов теоретически и практически обоснована в научно-методических публикациях [4; 5 и др.]. Практически каждый преподаватель, принимавший участие в экспериментальной части настоящего исследования, разделял и творчески воплощал в своей педагогической деятельности идеи Б.П. Юсова о полихудожественном подходе в образовании – «развитии эмоционально-чувственной сферы детей и совершенствовании в комплексе заложенных в нем природой задатков» [4, с. 14]. Эта мысль ученого явилась приоритетом педагогической деятельности и преподавателей предметной области «Искусство», и преподавателей предметной области «Филология», и преподавателей предметной области «Общественно-научные предметы».

В исследовании приняли участие администрация, педагоги и обучающиеся из общеобразовательных организаций России: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Новосибирска, Краснодарского края, Твери, Смоленска и др. В настоящей работе использовались материалы, полученные методами эмпирического уровня на базе школ Москвы, Смоленска и Смоленской области, Краснодарского края. Это результаты опроса 783 обучающихся 5-11 классов общеобразовательных школ, из них: 186 – основное общее образование, 597 – среднее общее образование, а также опросные листы 17 педагогов учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура», «Русский язык и литература», «История России. Всеобщая история».

В рамках исследования изучались учебные и внеучебные предпочтения в выборе посещаемых учащимися мероприятий в контексте диалога искусств (Таблица 1). Школьные и внешкольные мероприятия по предмету «Литература», отмеченные 23% и 19% респондентов соответственно, возглавили список предпочтений учащихся (литературные гостиные по творчеству писателей, литературные диспуты, литературно-музыкальные салоны, устные журналы и пр.). На втором месте – 17% школьные и 15% внешкольные соответственно – мероприятия по предмету «История России. Всеобщая история». Следующими в плане предпочтений идут мероприятия по предметам «Музыка», «Мировая художественная культура», «Изобразительное искусство».

Таблица 1. Предпочтения обучающихся при выборе мероприятий для посещения

Мероприятия в контексте диалога искусств	В школе (%)	Вне школы (%)
Литература	23	19
История России. Всеобщая история	17	15
Музыка	14	21
Изобразительное искусство	11	9
Мировая художественная культура	3	5

Художественные и культурологические интересы учащихся общеобразовательных школ, принимавших участие в анкетировании в 2018-2019 учебном году, оказались следующими (Таблица 2):

Таблица 2. Художественные и культурологические интересы обучающихся

Художественные и культурологические интересы	5 класс (%)	6 класс (%)	7 класс (%)	8 класс (%)	9 класс (%)	10 класс (%)	11 класс (%)
Драматические (в т.ч. кружки художественного слова, кружки кукольного и теневого театра)	9	11	8	15	13	17	19
Кино	13	9	15	11	13	19	16
Литература	5	7	4	8	11	9	11
Изобразительное искусство	4	5	4	7	5	8	12
Музыкально-инструментальные	3	7	9	11	4	13	7
Вокальные (в том числе хоровые)	4	11	8	7	6	11	9
Этнокультурные (народное и декоративно-прикладное творчество)	11	15	9	11	13	8	11

Важно отметить и тот факт, что 83% старшеклассников общеобразовательных школ (495 из 597 учащихся), принимавших участие в опросе, обучались в профильных классах. Анализ художественных и культурологических интересов этих учащихся показал приоритет театральных, литературных, кинематографических и музыкально-инструментальных увлечений у старшеклассников гуманитарного, лингвистического и художественного профилей. При этом обучающиеся проявляют интерес и к изобразительному, и к вокальному, и к этнокультурному искусству (народное и декоративно-прикладное творчество) (Таблица 3):

Таблица 3. Взаимосвязь интересов школьников и профилей обучения

Интересы Профили	Драматические (%)	Кино (%)	Литературные (%)	Изобразительное искусство (%)	Музыкально-инструментальные (%)	Вокальные (%)	Этнокультурные (%)
Физико-математический	0,6	1,8	0,6	-	2,2	0,8	-
Химико-биологический	1,4	4,2	1,4	-	1,6	0,6	0,8
Информационно-технологический	-	3	2,2	-	1,4	0,6	-
Социально-экономический	3	4,6	1,4	-	2,4	-	1,4
Гуманитарный	15,1	7,4	12,6	7,4	7,6	6,8	9,4
Лингвистический	12,6	8,2	16,7	11,4	12,6	8,8	5,8
Художественно-эстетический	16,7	11,9	15,1	11,9	8,8	12,6	11,9

Распределение интересов и предпочтений учащихся между секциями, студиями, кружками и т.п. дополнительного художественного образования выглядит следующим образом (Таблица 4):

Таблица 4. Интересы и предпочтения обучающихся в рамках дополнительного художественного образования

Художественная направленность (секции, студии, кружки и пр.)	5 класс (%)	6 класс (%)	7 класс (%)	8 класс (%)	9 класс (%)	10 класс (%)	11 класс (%)
Литературные	11	14	9	17	19	25	23
Драматические	5	7	11	7	14	28	31
Изобразительное искусство	14	12	23	19	17	15	12
Музыкально-инструментальные	3	7	5	12	9	15	12
Вокальные (в том числе хоровые)	7	8	11	14	9	12	14
Этнокультурные (народное и декоративно-прикладное творчество)	9	14	8	11	7	9	7

Изучение отношения самих учащихся к различным формам работы (школьной и внеклассной) общего и дополнительного образования показало, что учащиеся средних классов (5-8-х) предпочитают познавательные и художественно-творческие формы работы на уроках и кружках (самый распространенный ответ по внеклассной деятельности – секции, кружки по литературе, например, «Мастерская моноспектакля», «Литературный кружок», «Слово, образ, смысл», «Анализ художественного текста», «Литература и театр» и пр.). Старшеклассники (9-11-е классы), которым необходимо сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) и

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), уделяют внимание изучению искусства и рамках урока, и в рамках внеклассной деятельности, как в стенах школы – различных элективных курсах филологической и культурологической направленности, так и вне школы (просмотр авторских телепрограмм, например, цикла лекций А.М. Смелянского, посещение творческих и образовательных мастер-классов, открытых научно-популярных лекций в вузах и образовательных центрах, посещение специальных вузовских программ для школьников (Таблица 5).

Таблица 5. Приоритеты обучающихся по формам работы в общем и дополнительном образовании

Формы работы учащихся по искусству	Количество учащихся (%)						
	5 класс (%)	6 класс (%)	7 класс (%)	8 класс (%)	9 класс (%)	10 класс (%)	11 класс (%)
Уроки	91	79	81	78	85	93	95
Кружки	56	48	73	75	51	67	59
Элективные курсы	-	-	-	-	31	53	87
Мастер-классы	-	-	12	18	35	41	38
Чтение книг	-	-	7	11	17	25	23
Просмотр телепрограмм	-	-	-	15	18	38	31
Лекции (в том числе видео-лекции)	-	-	-	-	-	21	38
Вузовские программы для школьников («Университетские субботы для школьников», «Искусство для школьников», «МГУ - школе» и пр.)	-	-	11	18	21	31	35
Не дали ответа	3	-	7	3	-	-	-

Одним из очевидных результатов эффективности художественного и культурологического образования являются итоги ряда конкурсов и ОГЭ 2018-2019 учебного года, в которых принимали участие обучающиеся вышеуказанных школ. Так, например, учащаяся Антонина Е. (ГБОУ г. Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника») получила 33 балла из 33-х по результатам Основного государственного экзамена (100% – оценка «отлично»). Эта ученица увлекается литературой и театром, занимается в кружке литературно-театральной направленности «Мастерская моноспектакля» под руководством преподавателя русского языка и литературы, поставила на уроке литературы ученический моноспектакль «Черный человек» по творчеству С.А. Есенина. Другие участники кружка – учащиеся, занимающиеся в нем с 2016 г., например, Анастасия М., – призёр регионального тура олимпиады по литературе, Виктория К. – Дипломант I степени Второго Всероссийского научно-просветительского проекта «В поисках художественных открытий» за режиссерскую экспликацию моноспектакля «Коробочка» (по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души»).

Кроме того, учащаяся одного из восьмых классов Александра С., занимающаяся в кружке с 2018 г., стала победителем по литературе Турнира имени М.В. Ломоносова, а также призёром Муниципального тура Олимпиады по литературе. Ученик выпускного класса МБОУ «Средняя школа №27 имени Э.А. Хиля» г. Смоленска Максим К. стал победителем XXVII Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники» (тема Олимпиады – «Театр и политика»), что позволило ему поступить в одно из высших образовательных учреждений города Москвы. Учащиеся МБОУ «Хиславичская средняя школа» (Смоленская область, п. Хиславичи) Варвара М. и Варвара Б. стали победителями Всероссийского конкурса рисунков «Тульский Кремль: Руси прекрасная эмблема», 2019 г.).

Кратко остановимся и на результатах опроса учителей. Так, педагоги, принимавшие участие в исследовании, выделили следующие приоритеты при реализации учебно-воспитательных задач в своей профессиональной деятельности:

- создание инновационной образовательной среды в контексте диалога искусств (54%),
- искусство и интегрированная среда в художественно-творческом развитии современных учащихся (87%),
- духовно-нравственный компонент (95%) и др.

На вопрос – «Какие возможности для развития личности обучающихся, на Ваш взгляд несет Ваш предмет?», – преподаватели, принимавшие участие в исследовании, дали следующие ответы:

«освоение художественной культуры», «формирование общей культуры», «развитие эмоциональной сферы современного учащегося», «духовно-нравственное воспитание», «эстетическое воспитание», «расширение кругозора», «развитие эстетической личности», «понимание красоты, гармонии», «воспитание человека-гуманиста», «развитие творческого потенциала учащихся», «расширение границ образовательного пространства», «диалог учащихся с искусством», «погружение в творчество», «творческое и интеллектуальное развитие личности», «формирование творческой личности ребенка» и др. На взгляд автора, именно такая позиция учителей во многом предопределяет успешность освоения обучающимися ряда дисциплин обозначенных выше предметных областей.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ.

«Диалог» предметной области «Искусство» и учебных дисциплин гуманитарной направленности («Литература», «История России. Всеобщая история») в рамках единого образовательного пространства не стоит, по мнению автора, рассматривать как ~~какой-то~~ частный педагогический эксперимент, как изолированную сторону гармоничного развития личности. Напомним, что «кризис чтения и современная переоценка целей и уровней восприятия классической литературы», о котором не первый год говорят и педагоги, и авторитетные исследователи [6, с. 176], приводит к постепенной утрате эстетического чувства учащимися. И в решении этой проблемы перспективны образовательные инновации современных учителей в контексте диалога искусств – литературы и

театра («театр у классной доски»), литературы и музыки, изобразительного искусства, музыки, литературы и театра и пр. Методические и организационные формы взаимодействия литературы как *Искусства слова* и театра позволяют разнообразить классификацию творческих заданий литературно-творческой направленности (например, составление режиссерских экспликаций к спектаклю или моноспектаклю по изучаемому художественному произведению, постановка ученического спектакля/моноспектакля, очная и/или заочная экскурсия по литературно-театральным местам и др.).

Примером может быть и включение современного музыкального материала в процесс обучения на уроках литературы в ГБОУ города Москвы «Школа №1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника» в рамках учебной деятельности (в контексте диалога искусств, к примеру, «Поэзия Сергея Есенина в музыке»), и во внеклассной деятельности (кружок «Мастерская моноспектакля»). Специально организованное интегрированное образовательное пространство школы позволяет эффективно реализовать «множественность индивидуальных интерпретаций» [5, с.94], в частности, с помощью использования «Гоголь-сюиты» А.Г. Шнитке, Симфонии «Фигуры времени», «Музыки для флейты, струнных и ударных» С.А. Губайдулиной и др. в ученических моноспектаклях, включая творческие проекты по литературе в контексте диалога искусств и пр. Подчеркнем при этом одну из важнейших позиций для настоящего исследования: «урок литературы – это образовательное пространство, нацеленное на развитие творческих способностей учащихся» [3, с. 56]. Скажем и о литературно-музыкальной композиции «От Монуumenta к Монастырю» учителя русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа №27 имени Э.А. Хилы» г. Смоленска Исаенко Н.П., где речь идет о «соединении воедино скрижалей Истории, скрижалей Памяти и скрижалей Вечности». В композицию включены стихи поэтов Евгения Винокурова, Александра Межирова, Семена Гудзенко и «Журавли» Яна Френкеля на слова стихи Расула Гамзатова.

Отметим, внеурочная система обучения в контексте диалога искусств не носит обязательного характера. Сравнение показателей по участию школьников в школьных мероприятиях в контексте диалога искусств (олимпиады и конкурсы разного уровня, творческие мастерские, мастер-классы, кинолектории и пр.) по учебным общеобразовательным дисциплинам и вне школы (Таблица 1), свидетельствует о приоритете школьных мероприятий по литературе (23%) и истории (17%) над внешкольными – литература (19%) и история (15%). Учителя во многом связывали этот факт с подготовкой выпускников основной и средней школы к ОГЭ И ЕГЭ по этим предметам. Принимая во внимание полученные результаты, подчеркнем: участие современной школы в развитии интереса учащихся к различным видам искусства не одинаково. Программа школьного образования включает, как известно, учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство», что касается предмета «Мировая художественная культура», то он присутствует в расписании только в 54% школ, принимавших участие в исследовании, и только в 23% как учебная дисциплина, в остальных – как факультатив или элективный курс.

У. В. ВЫВОДЫ.

Изучение современного состояния художественного и культурологического образования современных школьников в общеобразовательных организациях показало следующее:

Объем знаний по искусству, получаемый учащимися на уроках и в рамках внеклассной деятельности, находится в определенной зависимости от эстетической направленности учебно-воспитательного процесса в школе, от творческой заинтересованности и активности преподавателей, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт в рамках предметных областей «Искусство», «Филология», «Общественно-научные предметы». Можно говорить о том, что «спонтанное проявление внутренней активности» (А.А. Мелик-Пашаев) [2, с. 38] позволяет учащимся активно использовать свой творческий потенциал в рамках школьного учебно-воспитательного процесса. И хотя внеурочная система обучения не носит обязательного характера и не охватывает всех учащихся, у каждого школьника существуют свои эстетические и прочие интересы, все зависит от своеобразия его индивидуальных свойств и конкретных обстоятельств его жизни. Вместе с тем, проведенное исследование показало: познавательные и творческие интересы учащихся развиваются более успешно, когда их классная и внеклассная (внешкольная) деятельность лежит в плоскости «диалога искусств».

Приоритетами творческих педагогов при реализации учебно-воспитательных задач в профессиональной деятельности являются: создание инновационной образовательной среды в контексте диалога искусств, активное «включение» разных видов искусства в учебно-воспитательный процесс, особое внимание к духовно-нравственной стороне музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры. Диалог учебных предметов «Мировая художественная культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Литература» и «История России. Всеобщая история» в образовательном пространстве школы необходимо выстраивать на поощрении у детей увлеченности искусством, «пробуждении» активного интереса у обучающихся к литературе и театру, музыке и кино, изобразительному и народному искусству, т.е. к тем видам, которые адаптированы в учебно-воспитательном процессе художественного и культурологического образования в современной школе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, Л.Л. Предметы искусства в школе и оценка качества [Электронный ресурс] / Л.Л. Алексеева // Педагогика искусства. – 2017. – №2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/alekseeva_15-20.pdf (дата обращения: 21.04.2019).
2. Мелик-Пашаев, А.А. Развитие одаренности [Текст] / А.А. Мелик-Пашаев // Художественное образование в России на современном этапе: научный поиск, обновление содержания и повышение качества. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018. – 424 с. – С.36 – 44.
3. Петрова, Т.С., Селиванова, О.В. Язык кино и язык литературы: диалог искусств в школьном филологическом образовании (на примере романа «Дубровский» А.С. Пушкина) [Текст] / Т.С. Петрова, О.В. Селиванова // Русская классическая литература на сцене и в кино: материалы X международной научно-практической конференции. – Смоленск: Маджента, 2019. – 64с. – С. 56 – 58.

4. Савенкова, Л.Г. Полихудожественное в образовании, или «когда все искусства вместе» [Текст] / Л.Г. Савенкова // *Художественное образование в России на современном этапе: научный поиск, обновление содержания и повышение качества.* – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018. – 424 с. – С.9 – 16.
5. Стукалова, О.В. Развитие способности старшеклассников к эстетическому суждению на основе ценностного анализа художественного текста [Электронный ресурс] / О.В. Стукалова // *Педагогика искусства.* – 2017. – №4. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/stukalova_92-101.pdf (дата обращения: 25.04.2019).
6. Торшилова, Е.М. Современные подростки о качествах культурного человека и значимости индивидуальной культуры [Электронный ресурс] / Е.М. Торшилова // *Педагогика искусства.* – 2015. – № 2. – URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/torshilova_174-181.pdf (дата обращения: 25.04.2019).