

Кашекова Ирина Эмильевна

Irina Kashekova

главный научный сотрудник

доктор педагогических наук, профессор

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии

Российской академии образования», Москва

член Московского союза художников

Lead research fellow Corresponding member of the Russian Academy

of Education, PhD, Professor, of the Federal State Budgetary

Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies

of Russian Academy of Education», Moscow

member of the Moscow Union of Artists

e-mail: kashekova@yandex.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Conceptual positions for modular design content of general art education

Ключевые слова: модель, проектирование модуль, художественное образование, вариативность, содержание образования, изобразительное искусство, музыка.

Keywords: model, design module, art education, variability, content of education, art, music.

Аннотация. Концепция преподавания предметной области «Искусство», предусматривает наличие в общем художественном образовании вариативной части в виде сквозных модулей. В статье рассматривается вариант модульного проектирования содержания общего художественного образования. Предлагается дихотомная кубическая модель модульного проектирования содержания предмета «Изобразительное искусство». В центре модели – основа образования по предмету, заложенная в требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов. Вариативная часть состоит из 8 модулей. Основы модульного проектирования содержания общего художественного образования представляют стратегию организации образовательного процесса по предмету «Изобразительное искусство» с 1 по 8 классы.

Abstract. In the context of the Concept of Teaching the subject field “Art”, which provides for the presence in the general art education of a variable part in the form of through modules, the article considers the option of modular design of the content of general art education. A dichotomous cubic model of modular design of the content of the subject "Visual Arts" is proposed. In the center of the model is the basis of education in the subject, laid down in the requirements of the Federal State Educational Standard. The variable part consists of 8 modules. The fundamental positions of modular design of the general art education content represent a strategy for organizing the educational process in the subjects of "Fine Arts" and "Music" from grades 1 to 8 with the ability to continue training in the selected module, deepening and expanding knowledge and practical skills in any direction of art.

**Результаты получены в рамках выполнения государственного задания
(номер для публикаций 27.7394.2017/8.9)**

Необходимость модернизации содержания программ и учебно-методических материалов в соответствии с вызовами времени назрела по всем предметам, в том числе и по предметам, входящим в предметную область «Искусство». Идея модернизации художественного образования диктуется государственной образовательной политикой, богатыми культурными традициями народов России, поликультурным характером российского общества, спецификой и вкладом регионов в культуру России и мира, исторической духовной общностью народов и культур России, реалиями современного информационного пространства.

Концептуальные основы модульного проектирования содержания общего художественного образования отвечают положениям, изложенным в принятой в декабре 2018 г. Министерством просвещения Российской Федерации Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях РФ. В ней отмечено, что учебные предметы, входящие в предметную область «Искусство», имеют огромный воспитательный потенциал, способствующий духовно-нравственному развитию обучающихся, и направлены на освоение обучающимися российского и мирового искусства, на овладение элементарными навыками в области искусства [2].

Основным направлением реализации,—принятой Концепции, в корне отличающим ее от всех предыдущих стратегий, является: «Обеспечение непрерывности преподавания и изучения предметной области «Искусство» через создание сквозных модулей с возможностями вариативности с 1 по 11 классы» [2]. Модули, ориентированные на расширение художественных практик, соответствуют требованиям к современному российскому образованию, приоритетным для которого является системно-деятельностный подход. Введение сквозных модулей позволяет школе: 1) выбирать направления художественного обучения, исходя из возможностей учителя и интересов обучающихся; 2) увеличивать время на индивидуальные проекты и творческую деятельность учащихся; 3) расширять интересы и обогащать опыт школьников в продуктивной художественной деятельности.

Таким образом, программы по предметам искусства содержат два компонента: базовый и вариативный. Базовый компонент должен обеспечивать реализацию требований Федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС), вариативный – увеличивает возможности художественных практик.

Обеспечивать освоение базового компонента должны Учебно-методические комплекты (УМК) по предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» и 70% учебного времени, отводимого на них. Получение знаний и навыков в сфере вариативного компонента обеспечивается выбором соответствующего модуля и оставшимися 30% учебного времени. Таким образом, мы видим, что основную теоретическую базу, а также ключевые умения и навыки по предмету учащиеся

получают в рамках основной образовательной программы, которая служит базой для углубленных занятий по выбранному модулю.

Нами разработана дихотомная модель основного и модульного проектирования содержания общего художественного образования, имеющая форму куба (Рис.1-2). Центральная часть, является основой, стержнем общего художественного образования – содержание, обеспечивающее реализацию требований ФГОС. Она включает все основные сведения об искусстве, которые необходимо знать (виды и жанры, стили и выдающиеся явления, язык художественной выразительности и представления об образной природе искусства), а также опыт художественно-творческой деятельности, который важно освоить каждому ребенку.

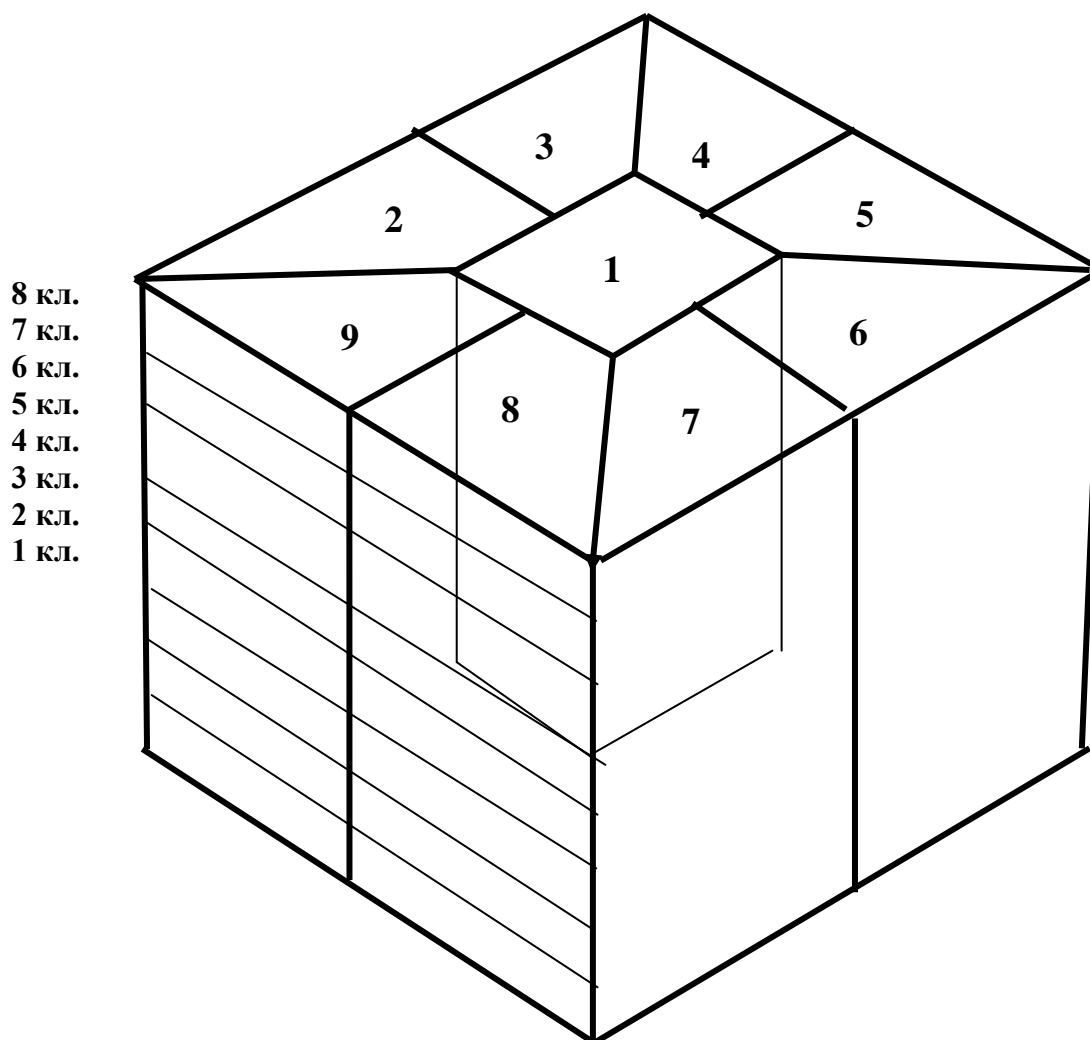
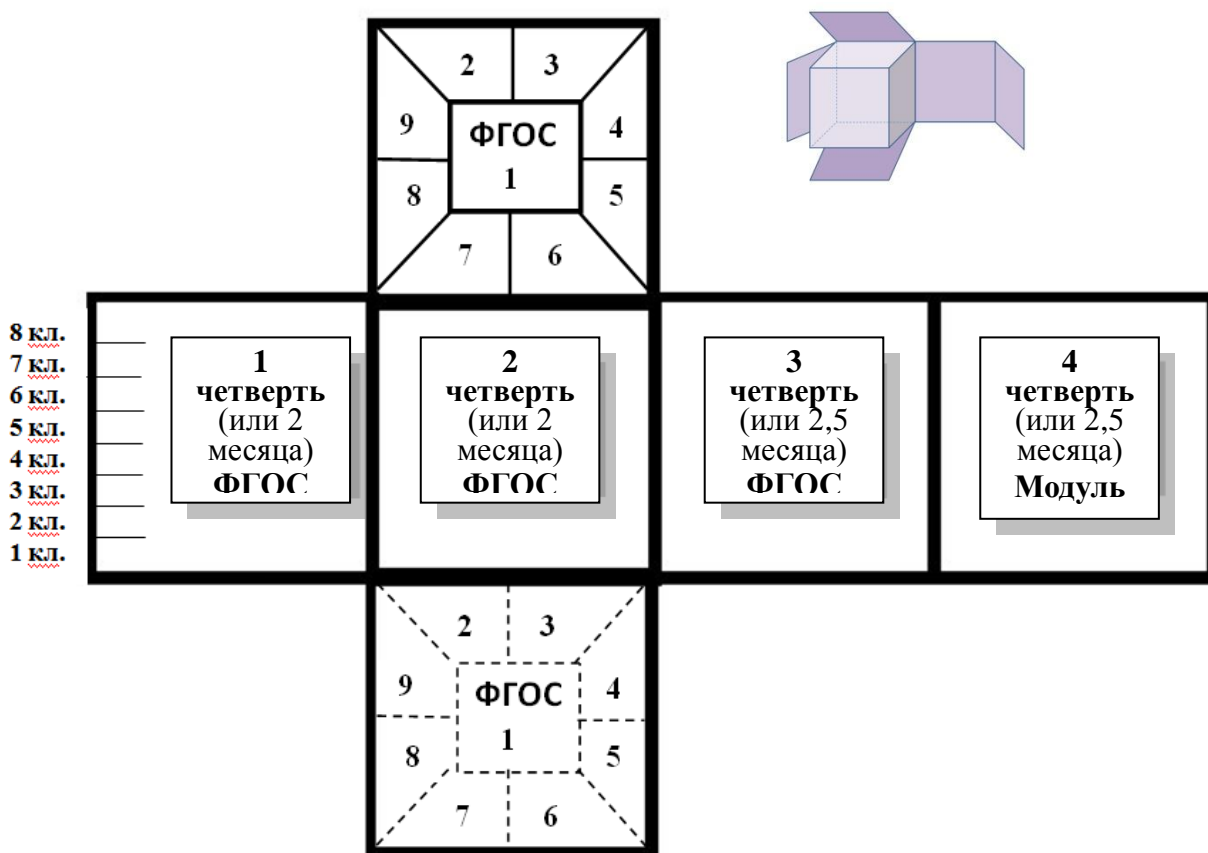

Рис.1. Кубическая модель модульного проектирования содержания общего художественного образования по изобразительному искусству:

1. ФГОС; 2-9 Модули: 2. Живопись (станковая, монументальная, декоративная); 3. Графика (рисунок, гравюра, книжная, ИКТ); 4. Скульптура (станковая, монументальная, декоративная); 5. Искусствознание; 6. Народное декоративно-прикладное искусство по направлениям: народный костюм, художественная роспись и резьба, керамика, игрушка; 7. Декоративно-прикладное искусство по направлениям: декоративная живопись, декоративный рисунок, декоративная скульптура; 8. Анимация (рисованная, кукольная,

пластилиновая, ИКТ); 9. Дизайн (проектирование и моделирование одежды, украшений, посуды, предметов интерьера и др.)

*Рис. 2. Развертка кубической модели модульного проектирования содержания общего художественного образования по искусству:
1. ФГОС; 2-9. Модули.*

Усвоенные на уроках искусства в течение 6,5–7 месяцев (3 четверти) каждого учебного года умения и навыки, правила и закономерности, получают развитие в практической художественно-творческой деятельности в направлении выбранного модуля в оставшиеся 2–2,5 месяца (или 4-я четверть).

Если рассматривать нашу модель с позиций предмета «Изобразительное искусство», то из рисунков 1 и 2 можно увидеть, что модули сгруппированы по видам визуально-пространственных искусств: изобразительные (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладные, дизайн, анимация, а также теория искусства – искусствоведение. Учитывая широту и многообразие деления каждого вида искусства, и то, что, приобретение профессиональных навыков, требуя углубленных знаний в выбранной сфере, одновременно суживает опыт художественно-творческой деятельности, каждый из восьми модулей можно конкретизировать и углублять настолько, насколько глубоко владеет своим

предметом учитель и каковы интересы учащихся. Например, занятия по модулю «Графика (рисунок, гравюра, книжная, ИКТ)» могут быть организованы по следующим направлениям:

- обучение рисунку с натуры и по представлению различными графическими материалами;
- освоение какого-либо вида гравюры, скорее всего картоногравюры или линогравюры, как наиболее доступных в условиях школы;
- знакомство с книжной графикой и опыт работы по оформлению книги (обложка, заставка, концовка, буква, иллюстрации);
- художественная практика в области компьютерной графики, знакомство с различными графическими редакторами от самых простых (в начальной школе) до более сложных (в основной школе).

Еще один пример. Занятия по модулям «Народное декоративно-прикладное искусство» (НДПИ) и «Декоративно-прикладное искусство (ДПИ)» могут проводиться учителем в одном из направлений: батик, вышивка, кружевоплетение, роспись по дереву. Уровень обучения определяется возможностями учителя и спецификой региона. Если в регионе нет сложившихся традиций того или иного направления декоративно-прикладного искусства, а учитель, не являясь мастером, любит и знает основы, которые хочет передать своим ученикам, то занятия могут быть ориентированы на достаточно широкое, но поверхностное знакомство с принципами работы на плоскости с разными материалами и в разных техниках по мотивам выбранного направления. В этом случае, дети редко получают возможность освоить истинную технологию изготовления изделия, дело, как правило, ограничивается изучением стилистики промысла и работой именно «по мотивам». В таких случаях в росписи по дереву особенно часто выбираются: городецкая и мезенская роспись; в игрушках – дымковская или филимоновская и т.п. Но если речь идет о регионе, в котором существуют богатые традиции, а учитель является мастером (кружевоплетения, вышивки, керамики и т.д.) и может научить своих учеников основам того, чем сам владеет на профессиональном уровне, то, раскрыв общие принципы работы на плоскости и приемы стилизации в ДПИ, он будет целенаправленно строить художественную практику в направлении своего искусства.

Существуют замечательные примеры из практики, когда мастера народных промыслов, занимаясь со школьниками в обычной общеобразовательной школе, раздвигали рамки своего промысла за счет интеграции с предметами учебной программы – литературой, историей, музыкой и др. В частности, мастер тульской игрушки Ольга Алексеевна Андреева – народный мастер России, член союза художников России, работая учителем изобразительного искусства, ведет занятия и по ДПИ в одной из московских школ. Учитель не только сумела заинтересовать своих учеников тульской народной игрушкой, но и вызвать интерес к литературе! Ее учениками создаются образы героев произведений русских писателей в стиле тульской городской игрушки, изображаются сцены их жизни – настоящий спектакль на столе.

Создание каждой сцены требует внимательного и целенаправленного знакомства с литературным произведением, описанием внешнего вида и характера персонажей. Некоторые черты характера дополняются по совершаемым ими поступкам. Для воссоздания костюмов, интерьеров помещений, внешнего вида зданий и парков, предметов мебели и т.д. изучается материальная культура эпохи: мода на одежду и прически, стиль мебели и посуды, оформление интерьера и т.д. То есть предварительно проводится настоящее исследование, собирается материал и только после этого разрабатываются эскизы и осуществляется работа в материале с полным соблюдением технологии промысла. Когда произведение «проиллюстрировано» таким необычным способом можно снять мультипликационный фильм (модуль «Анимация») по произведению. В этом случае необходимо подобрать музыкальное сопровождение, не только «оживить» но и озвучить героев [1].

Приведем примерные варианты распределения содержания модулей по классам, учитывая нарастание сложности заданий и обогащения опыта учащихся.

Сквозной характер проектируемых модулей дает возможность ребенку поэтапно накапливать знания и умения, получать и развивать практические навыки в выбранном виде деятельности с 1 до 8 классы. Также сохраняется возможность перехода из одного модуля в другой в связи с приблизительной синхронностью содержания на ранних этапах обучения. Так, при выборе модуля «Народное декоративно-прикладное искусство: художественная роспись» содержание художественной практики включает задания, в процессе выполнения которых учащиеся:

1) последовательно приближаются к пониманию специфики декоративно-прикладного искусства; 2) осваивают принципы изображения в традиционном искусстве (стилизация, декоративность, ритмические чередования и повторы элементов и др.); 3) знакомятся с основными образами-символами и их ролью в миропонимании человека; 4) постигают приемы построения геометрического, растительного и фигуративного орнамента; 5) овладевают композиционными приемами художественной росписи, изучаемого промысла; 6) выполняют роспись изделия; 7) учатся интерпретировать и трансформировать традиционные приемы, мотивы, образы в современных изделиях (элементы одежды, украшения, игрушки, посуда и др.). Как видим, требования к знаниям и умениям учащихся универсальны для освоения всех видов народного и авторского декоративно-прикладного искусства, а также, дизайна.

Вариант сквозного модуля «Народное декоративно-прикладное искусства» (все направления)¹:

1 класс. Композиция из геометрических фигур.

2 класс. Стилизация природных форм. Декор. Композиция в аппликации.

3 класс. Образ сказочной птицы или коня (графические или живописные материалы).

¹ Подробное описание методики работы по каждому направлению будет представлено в методическом пособии, разрабатываемом в ФГБНУ «ИХОиК РАО».

4 класс. Эскиз композиции с образом сказочной птицы или коня.

5 класс. Знакомство с техникой росписи. Колористическая композиция на тему времен года с небольшим изобразительным элементом (направление – батик), элементы росписи – дуги, круги, спирали, травки, цветки и др., (направление – роспись по дереву – в соответствии с выбранным промыслом).

6 класс. Декоративная композиция по мотивам народной росписи в материале.

7 класс. Декоративная роспись изделия.

8 класс. Творческая переработка традиционных мотивов. Создание современного изделия на основе интерпретации образов и стилистики традиционного искусства.

Приведем примеры возможного построения других сквозных вариативных модулей.

Модуль «Дизайн», на первых порах синхронизирован с модулем декоративно-прикладное искусство. Содержание художественной практики включает задания, в процессе выполнения которых учащиеся:

1) учатся видеть в сложных предметах простые геометрические формы, манипулировать формами, создавать из простых геометрических фигур новые формы; 2) осваивают принципы стилизации природных форм и учатся находить их в архитектурных образах, в окружающих предметах и изображать их на плоскости; 3) знакомятся с простыми приемами моделирования объемных форм и создают композицию в пространстве; 4) осваивают специфику рельефного изображения, создают изразец или коллективную рельефную композицию; 5) овладевают приемами макетирования (бумагопластика, скульптурный пластилин, глина и др.) и создают композицию исторического или фантастического города в пространстве; 7) учатся интерпретировать и трансформировать традиционные приемы, мотивы, образы в современных изделиях (элементы одежды, украшения, игрушки, посуда и др.).

1 класс. Композиция из геометрических фигур.

2 класс. Стилизация природных форм (бионика). Композиция в аппликации или в объеме.

3 класс. Моделирование сказочного города (коллективная работа).

4 класс. Эскиз композиции рельефного панно или витража.

5 класс. Знакомство с художественным конструированием. Коллективная работа на тему «Город-крепость» или «Город будущего».

6 класс. Конструирование современной игрушки или украшения.

7 класс. Эскиз исторического костюма или эскиз костюма для персонажа спектакля.

8 класс. Эскиз и макет декорации к спектаклю.

Модуль «Анимация».

1 класс. Составление и анимация фигурок животных, сказочных человечков, построек, деревьев из простых геометрических фигур на плоскости и простых геометрических тел – в объеме.

2 класс. Стилизация природных форм для создания среды обитания героев

мультфильма на плоскости и в объеме.

3 класс. Рисованные и объемные персонажи мультипликации.

4 класс. Моделирование сказочного города (коллективная работа) и создание образов его жителей. Анимация фрагмента сказки.

5 класс. Рисованные образы мультипликации. Работа по группам. Создание одной сцены мультфильма на темы современной жизни.

6 класс. Кукольные образы мультипликации. Создание и «оживление» кукол. Сценарий и создание небольшого фильма.

7 класс. Создание образов персонажей из пластилина. Сценарий и съемка небольшого фильма.

8 класс. Проектная работа по созданию авторского мультфильма.

Дихотомная модель демонстрирует возможности распределения учебного времени в пределах Федерального государственного образовательного стандарта (3 учебные четверти или 6,5–7 месяцев) и расширения художественных практик как внутри содержания общего образования (ФГОС), так и вне него (4–я четверть или 2–2,5 месяца). Кроме того, **от выбранного модуля зависит контекст общего образования, которое в своей основе, обеспечивая реализацию требований ФГОС, может иметь некоторые аспекты, рассматривать темы программы под определенным углом зрения, постепенно подводя учащихся к художественной практике в выбранном направлении.**

Простота и соразмерность дихотомического деления содержания художественного образования обеспечивается тем, что основной и вариативный компоненты модели дополняют друг друга: обязательный (ФГОС) и по выбору (модули). Неопределенность второго компонента, содержание которого не подчиняется требованиям ФГОС, компенсируется за счет мотивации и мастерства педагога в выбранной области, наличия методических и учебных пособий, конкретизирующих содержание каждого модуля, а также направленностью на продуктивную художественную деятельность учащихся, которые получают возможность расширить художественные практики и освоить тот или иной вид художественно-творческой деятельности на предпрофессиональном уровне.

Модель модульного проектирования содержания общего художественного образования раскрывает систему построения содержания непрерывного общего художественного образования на примерах начальной и основной школы. В контексте программ ЮНЕСКО, провозгласивших: «образование длиною в жизнь», данную модель можно достраивать и трансформировать как для общего, так и профессионального образования [3].

Введение интегрированных предметов «Искусство» (8–9 классы) или «Мировая художественная культура» (9–11 классы) в школе позволит изучать изобразительное искусство и музыку на углубленном уровне, а модули рассматривать как основу для проектной деятельности. Таким образом, обязательный для всех обучающихся базовый уровень художественного образования будет «способствовать повышению художественной культуры, эстетического вкуса, развитию художественно-творческих способностей и универсальных учебных действий» [2]. Модули обеспечат «углубленное изучение

учебных предметов предметной области «Искусство», ... высокий уровень освоения теоретических основ и развития профессиональных навыков в выбранном обучающимся виде искусства и/или искусствоведческом анализе произведений искусства» [2].

Концептуальные основы модульного проектирования содержания общего художественного образования представляют стратегию организации образовательного процесса по предмету «Изобразительное искусство» с 1 по 8 классы с возможностью продолжать обучение по выбранному модулю, углубляя и расширяя знания и практические навыки в каком-либо направлении искусства. Сегодня данный подход не обеспечен учебными пособиями и методическими разработками, их создание является первоочередной задачей ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

ЛИТЕРАТУРА

1. Кашекова, И.Э. Анализ эффективных форм приобщения детей и молодежи к искусству и художественно-творческой деятельности в рамках Всероссийских, региональных и школьных проектов [Текст] / И.Э. Кашекова // Искусство в школе. – 2019. – №5. – С. 33-37.
2. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99beeadf58f363bf98b/> (дата обращения: 10.05.2019).
3. Художественное образование в странах СНГ: развитие творческого потенциала в XXI веке. Пилотный проект Бюро ЮНЕСКО в Москве ЮНЕСКО/МФГС [Электронный ресурс]. – URL: <http://ae.cis.iite.unesco.org/observatory/index.php/ru/observatorii-yunesco> (дата обращения: 10.05.2019).