

Олесина Елена Петровна

Elena Olesina

кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Ph.D (the pedagogical sciences), Head of the Laboratory of Integration of Arts and Cultural Studies' named after B.P. Yusov
of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of art education and cultural studies of the Russian Academy of Education»
e-mail: colesina@yandex.ru

Радомская Ольга Игоревна

Olga Radomskaia

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Ph.D (the pedagogical sciences), senior Research Fellow of The Laboratory of Integration of arts and Cultural Studies' named after B.P. Yusov
of The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art education and Cultural studies of the Russian Academy of Education»
e-mail: olgaradomskaia@mail.ru

МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Construction Models of an educational organization's integrated artistic space

Ключевые слова: произведение искусства, художественный образ, школьники, художественное пространство, модель организации интегрированного художественного пространства.

Key words: artwork, artistic image, pupils, art space, model of organization's integrated artistic space.

Аннотация. В статье рассмотрена структура моделей построения интегрированного образовательного пространства. Данные модели предполагают создание общего программно-методического и событийного пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся.

Abstract. The article describes the construction structure of the integrated educational space. These models involve the creation of common methodological and programmatic and event space extracurricular activities and supplementary education of students.

Искусство – особая форма познания окружающей действительности, эстетического освоения мира и творческого самовыражения личности. Благодаря искусству, человек постигает универсальные духовные ценности, преломляя их через собственный опыт и эмоциональное переживание. С древнейших пор именно искусство является универсальным средством социализации детей и молодежи, так как его педагогический потенциал во все времена использовался в образовании как способ введения подрастающего поколения в культурный контекст, пробуждения творческих возможностей и удовлетворения эстетических потребностей личности.

Универсальный образный язык искусства, общедоступный для каждого человека, способен объединять людей, учить их общению на основе уважения к культурным традициям разных народов. В современном мире искусство (музыка, изобразительное искусство, театр, хореография, кино, веб-дизайн и др.) является возможностью приобщения школьников к сфере духовной жизни общества и, тем самым, способствуют развитию у молодого поколения ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности к эстетическому формированию окружающей среды, является действенным инструментом развития российской гражданской идентичности, воспитания патриотического самосознания детей и молодежи.

Социальные функции искусства (преобразовательная, познавательная, коммуникативная, оценочная, эстетическая) подчеркивают специфику художественного образования и актуализируют преподавание предметной области «Искусство» в общеобразовательной школе. Сегодня процесс овладения и присвоения школьниками художественной культуры своего народа и человечества становится важным фактором их индивидуально-личностного развития как субъектов культуры, подготовки к взаимодействию с информационной средой и массовой культурой.

В современном образовании основные предметы образовательной области «Искусство» (музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура), выступают динамичной системой ценностных ориентаций человека, способствуют раскрытию творческого потенциала личности, являются действенной возможностью приобщения школьников к сфере духовной жизни общества, оказывая влияние на весь социокультурный, гражданско-патриотический облик человека, на его образ жизни, характер активности и другие [5; 6; 7].

Значение искусства для общеобразовательной школы определяется в первую очередь *достижением метапредметных результатов* через духовно-нравственное содержание, знаково-символический характер и творческий опыт человечества, накопленный на протяжении многих веков. Современное понимание специфики познавательных процессов, сама природа мышления человека, где присутствует рациональное (научное) и образное, эмоциональное восприятие мира, делает искусство незаменимым для гармоничного и всестороннего развития учащихся. Именно «занятия искусством нацелены на развитие творческой, коммуникабельной, креативной личности, с устойчивыми ценностными ориентирами» [8, 16]. Образный язык искусства, общедоступный для каждого человека, объединяет и опосредованно учит детей общаться, уважая культурные

традиции разных народов.

Актуальность освоения искусства сегодня обусловлена принципиальным значением *интеграции школьного образования в современную культуру*. Опыт восприятия произведений искусства и художественной деятельности поможет ребенку при вхождении в социокультурное пространство, в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее воздействия на его духовный мир.

Знание особенностей художественного восприятия искусства и механизмов осуществления этих процессов необходимо для решения вопросов управления и развития художественного восприятия в многоуровневой системе общего образования [1; 4].

Нами разработаны и апробированы *модели организации интегрированного образовательного пространства* в условиях взаимодействия общего и дополнительного образования в школе.

Модель интегрированного образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС, актуализирующими необходимость тесной связи получаемых в школе знаний с непосредственной практикой и реальными жизненными проблемами обучающихся. Данная модель взаимодействия предполагает создание общего программно-методического и событийного пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей.

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет:

- обогатить содержание и формы предметной области «Искусство»;
- сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
- развить художественно-эстетический вкус;
- предоставить обучающимся возможность выбора индивидуального маршрута на занятиях искусством по интересам;
- создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их способностями;
- решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников;
- сформировать единую картину мира: интеграция естественно-научной и гуманитарной сферы познания.

Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через:

- использование часов базисного учебного плана, часов кружковой работы и часов учреждений дополнительного образования для углубленного изучения отдельных учебных предметов в рамках элективных курсов и курсов по выбору с целью предпрофильной подготовки;

- проведение на базе школы и учреждений дополнительного образования (социальных партнеров) мастер-классов с приглашением преподавателей вузов;
- проведение педагогами школы, учреждений дополнительного образования и тренерами занятий спортивно-оздоровительной направленности по формированию здорового образа жизни и профориентации;
- создание базы интегрированных образовательных программ (в рамках предпрофильного и профильного обучения) и программ дополнительного образования, направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся;
- организацию совместно с учреждениями дополнительного образования – социальными партнерами работы в рамках научного общества учащихся.

Оптимальная модель интегрированного образовательного пространства, направленная на формирование художественного восприятия и мышления, включает в себя три компонента: общее образование, дополнительное образование, социокультурная среда региона.

Общее образование включает в себя предметную область «Искусство»: изобразительное искусство, музыку и мировую художественную культуру, а также внеурочную работу по предмету.

Дополнительное образование представляет разнообразные формы деятельности: кружки, факультативы в школе; детские школы искусства, другие формы дополнительного образования [2; 3].

Социокультурная среда города, региона дает широкую возможность привлечения детей и подростков к решению социально-значимых проблем через художественную деятельность (конкурсы, фестивали, сетевые конференции и форумы, разработка и реализация социально-значимых проектов), получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, формирование у детей мотивации к творческой инициативе (зарождение идеи, воплощение идея, анализ работы над идеей, рефлексия). На этом этапе происходит овладение обучающимися основами проектной и исследовательской деятельности и элементами стратегического мышления, создание условий для социальных проб личности, формирование у детей и подростков навыков гражданского действия.

Модель целостного восприятия художественного объекта подростками и молодежью, должна обладать следующими содержательными характеристиками:

- **целостность** на основе принципов органичного сочетания образования и воспитания; отбора содержания образования с акцентом на гуманитарную составляющую и ценностную направленность; отказа от фрагментарности в построении учебного процесса; раскрытия социально-культурной специфики изучаемой области знаний; включения в образовательный процесс лично и одновременно профессионально значимых знаний;
- **фундаментальность**, предполагающая особый характер образования, позволяющий выявлять важнейшие закономерности явлений и процессов действительности;
- **спектральность**, что направляет на подключение к образовательной среде среды учреждений культуры и образования и т.д.;

- **открытость к конструктивному диалогу культур;**
- **преемственность,** позволяющая продуктивно сочетать традиции и инновации в образовании.

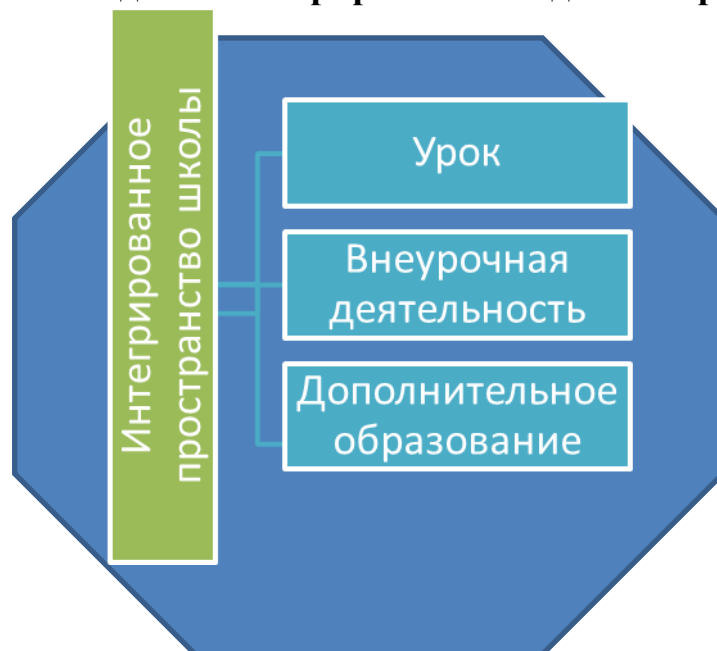
Схема 1.

Интегрированная модель целостного восприятия художественного объекта подростками и молодежью

Художественный объект (произведение искусства)	Обучающийся			
	I. Художественный опыт			
	1 Знания о производстве искусства	2 Знание основ искусствоведческого анализа	3 Умения и навыки выполнения творческой работы	4 Умения и навыки выполнения проектной работы
	II. Художественная коммуникация			
	1 Погружение в эпоху	2 «Диалог» с произведением искусства, с автором	3 Со-переживание	4 Коммуникация по поводу произведения искусства с одноклассниками
	III. Рефлексия по поводу произведения искусства			

Так как художественное образование является эффективным механизмом трансляции культуры, то «одним из направлений оптимизации работы этого механизма является создание педагогической системы развития с опорой на важнейшие для российского образования идеи воспитания человека» [11, 50]. Модель опирается на приоритетные механизмы развития личности: свободный выбор ребенком видов и сфер художественной деятельности; ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; единство обучения, воспитания, развития; системно-деятельностная основа образовательного процесса (Схема 1).

Схема 2.
Модель интегрированного единого пространства

Перспективной для формирования художественного мышления является модель интегрированного единого пространства художественно-эстетического образования школы на основе взаимодействия основного и дополнительного образования (урок – внеурочная деятельность – дополнительное образование) (Схема 2). Данная модель показывает возможность всем желающим расширить свои познания и умения в области разных видов искусства, через организованные непосредственно в школе дополнительные занятия, направленные на освоение необходимого мастерства.

Рассмотренные модели направлены на развитие основных направлений гуманитаризации образования: «воспитание у учащихся навыков творческого общения; обусловленных развитием и апробацией многоуровневых инновационных образовательных технологий, направленных на развитие способностей учащихся; формирование ведущих компетенций учителя и ученика, обеспечивающих конкурентоспособность Российского образования, формирование творчески активной воспитательной социокультурной среды» [9, 84]. Следует признать, что интеграция – это фундамент образования, так как это позволяет включать как учителя, так и учащихся в активный совместный творческий процесс. Именно интегрированный подход «позволяет превратить любой, изучаемый предмет в развивающую систему (особенно это касается предметов гуманитарно-художественного цикла и искусства)» [10, 3].

ЛИТЕРАТУРА

1. Адаптированная образовательная программа образовательной организации: методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск: ЧИППКРО, 2014. – 312 с.

2. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л. В. Байбородова. – М.: Просвещение, 2013. – 177 с
3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.
4. Выравнивание шансов детей на получение качественного образования. – М.: Общественная Палата РФ. Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2012.
5. Григорьев, Д.В., Куприянов, Б.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество. – М.: Просвещение, 2011.
6. Груничева И.Г., Пинская М.А. и др. Поддержка школ, показывающих низкие образовательные результаты, как часть национальной образовательной политики. Обзор мирового опыта // Вопросы образования. - №3, 2012.
7. Дементьева, Е.Е. Диагностика профессиональной деятельности учителей изобразительного искусства и мировой художественной культуры /Под ред. Браже Т.Г. - Оренбург: Изд-во ООИПКРО, 1998.
8. Олесина Е.П., Новикова Н.А., Радомская О.И. Механизмы внедрения интеграционных педагогических технологий в общее образование // Педагогика искусства: электронный научный журнал. № 1, 2013 URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/olesina_13_04_2013.pdf
9. Радомская О.И., Яздовская О.С. Театральные интегрированные педагогические технологии в школе как основа личностного роста учащихся // Педагогика искусства: электронный научный журнал. № 3, 2015 URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/radomsкая_yazdovskaya_82-87.pdf
10. Савенкова, Л.Г., Радомская, О.И. Интегрированный подход к преподаванию искусства в педагогической науке // Социокультурный портрет современного ребенка в контексте непрерывного образования: Юсовские чтения XVI. Сб. науч. статей по материалам XVI Всероссийской конференции «Юсовские чтения», 10 – 12 ноября 2015.– М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016. – С.3-10.
11. Стукалова О.В. Проблемное поле художественного образования в социокультурном контексте // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2016. № 3. URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/stukalova_41-50_0.pdf