

Савенкова Любовь Григорьевна
Lubov Savenkova

д. пед.н., профессор, член-корр. РАО,
главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»
doctor of pedagogical sciences, professor, Federal State Budget Scientific Institution
«Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education»
e-mail: lgbloknot@mail.ru

Михайлова Наталья Николаевна
Nataliia Mikhailova

д.пед.н., профессор, научный руководитель
социально-образовательных проектов Ассоциации участников рынка артиндустрии
doctor of pedagogical sciences, professor, Social pedagogy scientific director
of the Art Industry Market Participants Association
e-mail: 1325556@mail.ru

«ФУТУРИЗМ» СЕГОДНЯ - ОТКРЫТИЕ НОВОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ "Futurism" today is the opening of a new in modern education

Ключевые слова: модернизация образование, традиции, интеграция, комплекс, полихудожественность, креативность, дизайн мышления, проекты.

Keywords: modernization education, traditions, integration, complex, poly-art, creativity, design thinking, projects.

Аннотация. В статье авторы рассуждают о том, что же такое модернизация и почему она необходима современному образованию. Сравнивают современное состояние в области образования с направлением «Футуризма» в искусстве в начале XX века – как открытие «нового» в искусстве, переносят это на образование, которое требует нового креативного подхода к образованию вообще и освоению предметов искусства, в частности. Предлагают объединить все предметы искусства и технологий в единый образовательный комплекс под названием «Дизайн Мышления».

Abstract. In the article the authors discuss what modernization is and why it is necessary for modern education. Compare the current state of education with the direction of "Futurism "in art in the early twentieth century – as the discovery of" new " in art, transfer it to education, which requires a new creative approach to education in General and the development of art, in particular. I propose to merge all objects of art and technology in a single educational complex called «Design Thinking».

Когда возникает идея модернизировать образование? Когда появляется явное желание, причем не у отдельных людей, а у целого сообщества единомышленников

- отказаться от привычных форм обучения, построенных на традиционных приемах и технологиях. В сознании появляется стремление изменить устоявшиеся направления работы с обучающимися, происходит активный процесс движения к новому, к разработке своих оригинальных образовательных технологий. В этом случае линия горизонта знания устремляется в будущее, а традиционные формы обучения и стереотипное мышление остаются внизу, в стороне, открывая дорогу активному творчеству – к истине.

Привычные, известные всем формы организации образовательного процесса, построенные в первую очередь на принципе подражания («делай как я»), следование за учителем изжили себя уже давно, но по привычке остаются востребованными осторожными и ленивыми педагогами, которым не хочется меняться, искать свои оригинальные методики и структуры создания образовательного пространства непохожего на другие.

Традиционное образование условно зиждется на том, что привычные формы обучения и сознание учителя развиваются в одной параллели или по-другому «в одну сторону», а не в направлении поиска новых необычных, неожиданных структур организации самого процесса обучения. Желание остаться в традиционной системе уводит учителя от современной жизни, ее течения, поскольку они живут старыми устоявшимися за много лет работы представлениями.

Но как бы сторонники традиционного не стремились и не желали удержаться – им уже невозможно устоять от происходящего и приходящего нового времени как в науке, в жизни, так и в искусстве, где стремительно формируются новые представления, совершенствуются формы и направления работы, возникают оригинальные технологии в образовании, меняется и сама система организации образовательного процесса в целом.

Багаж прошлого просто не в состоянии вобрать в себя все гигантские открытия, исследования, технику современной развивающейся с огромной скоростью жизни. Не учитывать это просто не разумно. Чтобы сказанное было более убедительно можно сравнить наш сегодняшний век с веком XIX и началом XX века, на которые часто ссылаются защитники традиционного. Давайте попробуем отказаться от компьютера, телефона, современных художественных технологий и вернемся к печатной машинке, к телефону с вращающимся диском, к перу с чернилами и попытаемся объяснить с их помощью особенности интернет и много другого, чего в XIX и начале XX веков просто не было. Все вокруг изменилось и не меняться дальше не может. Почему же система обучения и образования должна жить по-старому, почему нас постоянно хотят вернуть в отжившее русло? Техническая сторона жизни нашей эпохи движется семимильными шагами вперед и в ширь, - а мы все заглядываем на дно старого колодца и пытаемся найти в нем истину, вместо того, чтобы взрастить на его фундаменте здание будущего.

Именно поэтому важно ценить тех учителей и педагогов поиски которых созвучны времени.

В чем же суть современных технологий? Сразу можно сказать, что это не внедрение в их обиход только новых и модных слов, востребованных временем, таких как «интеграция», «комплекс», «полихудожественность», «креативность», когда часто их суть на практике остается за кадром. Это, прежде всего, отображение сути этих слов и понятий в системном обучении, во взаимодействии коллектива педагогов, в том числе по конструктивному пересмотру построения всей системы организации работы на всех ступенях образования с учетом возрастных представлений, психических особенностей возраста, предпочтений и желаний.

Искусство обучения это не только выстраивание определенных отношений между учителем и обучающимися (которые часто носят сугубо формальный характер), направленные главным образом изучение содержания. Это, в первую очередь, умение создавать конструкции взаимоотношений между учащимися и педагогами в коллективе, которые основаны на совместном коллективном решении целого ряда проблем. Например, на осмыслении содержания изучаемой проблемы на связи: прошлого и настоящего, взаимодействии разных предметов, решения темы через логическое и творческое освоение происходящего с опорой, как уже было сказано выше, на интересы и предпочтения детей. Чтобы у каждого обучающегося была возможность и право на индивидуальное существование в творческом процессе в любом виде деятельности. Поскольку только в личном творчестве каждый из нас обретает право на непохожесть на других. Для этого каждый содержательный материал урока давал бы свободу воображению из которого возникали бы свои индивидуальные формы и методы решения проблемы, задачи, действия.

Сказанное в художественном образовании отражается особым образом, поскольку в искусстве важно и подражание природе, когда в картинах узнаются реальные образы, а форма, фактура и вся конструкция произведения (его общая структура) имеет свое оригинально решение. Конечно никто не говорит, что подражание в искусстве в процессе обучения не нужно вообще, но это больше относится к профессиональной системе обучения, и то только на самом первом этапе знакомства с формой, в которой важно увидеть систему, строение, а не внешние признаки предмета (объекта). Такое подражание должно идти в ногу с самостоятельным творчеством. В противном случае мы воспитаем и вырастим ремесленника, который будет переносить на холст или в скульптуру, поэзию или музыку только то, что видит и слышит вокруг.

Современная ситуация в образовании напоминает направление «Футуризма» в искусстве в начале XX века – открытие «нового» в искусстве, у нас - открытие нового в современном образовании. Как, например, К. Малевич характеризовал футуризм как «красоту скорости» [4]. Так и сегодня важно научить детей мыслить креативно и конструктивно, уметь быстро перестраиваться, переключаться с одной деятельности на другую, оперировать формами, цветом, движением, то есть данными задачами, так и условиями содержания конкретного урока (проекта). Условиями такого образования является внедрение в систему обучения и воспитания комплексного образования, основанного на интеграции всех

образовательных областей, взаимодействия педагогов и сотрудничества между детьми и педагогами в коллективе.

Это может быть уникальный образовательный проект, который построен на взаимодействии разных видов искусства и оригинальных образовательных технологиях обучения детей – как единая образовательная область. Например, объединить предметы искусства и технологии в единый практико-ориентированный комплекс, в основе которого будет лежать процесс формирования продуктивного творческого мышления обучающихся, под общим названием «Проектное мышление: искусство-творчество-технологии».

Данный проект будет ориентирован на формирование общей культуры и творческое развитие каждого школьника, развитие его творческого проектного мышления через разнообразие видов художественной деятельности, своеобразное «Дизайн-Мышления». Родоначальником идеи «дизайн мышление» является Герберт Саймон -1969 г. [6]. Позднее эта идея нашла поддержку в 90-е гг. XX века у Дэвида Келли [3].

Такой грамотно организованный комплексный процесс образования способен приобщить каждого обучающегося к оригинальному решению любых творческих задач, созданию проекта в условиях нового образовательного «умного» пространства, очеловеченного художественного образования: «Жизнь как конструктор – создание жизни, которая тебя вдохновляет» - девиз дизайн-мышления Айше Берсель [2].

Цель такого обучения – создание нового мотивированного образовательного пространства, в условиях проблемного проектного обучения, направленного на развитие когнитивного мышления, конструктивного воображения и практической творческой деятельности в процессе освоения разнообразных художественных техник и технологий. Создание которого основано на факте реальной практики обучения ведущих образовательных организаций, выстраивающих свою деятельность на расширении работы с учащимися в области искусства и культуры.

Это будет заметным признаком обновления общего среднего образования. Педагогов привлекают интегрированные учебные технологии, которые раскрывают перед ребенком возможность заниматься сразу несколькими видами искусства - музыкой, танцами, изобразительной, деятельностью и лепкой, театральной деятельностью, иностранным языком. Общая концепция проекта базируется на исследованиях коллектива ученых Института художественного образования и культурологии Российской академии образования, осуществляемых ранее под руководством профессора Б.П. Юсова - соединении искусства с научно-гуманитарными основами образования: то есть участием человеческого разума в глобальных природно-геологических процессах (В.И. Вернадский, Тейяр де Шарден), откуда вырастает проблема "экологии культуры" (Д.С. Лихачев) - культурной среды формирования ребенка; с глобальным биолого-генетическим комплексом (Н.И. Вавилов), с формированием у человека "образа мира" (Г.Д. Гачев), в том числе, национально особенного "Космоса" с поиском художественной истины, что едино и для науки, и для искусства (П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, Л.Н. Гумилев)[8]. Сказанное объединяют творческие развивающие

технологии организации образовательного пространства, так как искусство есть высшее, концентрированное выражение эстетического сознания, эта сфера в школе нуждается в принципиально ином осознании её общественной и практической значимости для современного человека. Именно школа должна готовить детей к вхождению в современную культуру, в общественную культурную среду, к пользованию ими и их возможностями [1].

Это преимущество современной культурной ситуации нельзя упустить. Человечество в своей истории еще никогда не располагало подобной возможностью. Необходимо вписать в современную концепцию образования образовательную область "Проектное мышление: искусство-творчество-технологии" или «Дизайн Мышления» в новые условия России и увязать это с новым этапом духовного развития человечества, воспитывать в школе людей новой, современной формации, устранив препятствия, вызванные закостенелым консерватизмом образовательных систем и традиций. Представляется, что педагогически, концептуально и культурологически мы доросли до того, чтобы эта образовательная область была выделена в особое, альтернативное образовательное пространство. Речь идет о всех детях школьного возраста и преподавания всех видов художественной деятельности, составляющих культуру и культурную среду современного общества. Ключевое понятие современного образования - "синтез", взаимодействие, интеграция разных, видов искусства и образовательных технологий в условиях предметно-пространственного освоения культуры региона [7].

«В новом подходе к образованию должен быть поставлен акцент на детскую инициативу не только в практическом плане (изображение, сочинение, театрализация, танец), но и в усвоении художественного наследия - путем преобразования достижений культуры в стимул саморазвития через творческие усилия самих детей в процессе усвоения культуры прошлого». Это подкрепляется п о л и х у д о ж е с т в е н н о й природой самого ребенка, его полиязычием, способностью всех детей заниматься всеми видами художественной деятельности, как это бывает в реальной жизни за стенами школы» [9].

Важным условием такого образования является познавательная функция искусства и культуры в целом. Это не замена традиционных занятий искусством, а создание новых продуктивных условий их организации в едином комплексе с технологиями. Это системный продуманный характер обучения и перенос педагогического акцента с изучения на творческое проявление обучающихся, на развитие их креативного проектного мышления. Это сотворчество учителей, школьников и родителей, это самореализация и саморазвитие педагога. Все это основано на том, что сегодняшние работодатели, чей бизнес основан на знаниях и ориентирован на оригинальные идеи ждут, что молодые люди, которые к ним придут будут не только обладать определенными знаниями, но в большей степени демонстрировать способность к творческому мышлению, решению проблем, гибкости и эффективной коммуникации. Предприятиям требуются прогрессивные, всесторонне развитые, оригинальные мыслители, уверенные и самомотивированные «работники знаний», чтобы дать бизнесу преимущество на

сегодняшнем конкурентном рынке. Такие личности можно сформировать и воспитать только с помощью разных видов творческой художественной деятельности и оригинальными технологиями, в условиях комплексного образования.

Особенностями работы в условиях комплексного обучения является в первую очередь опора на возрастные особенности детей, их интересы и предпочтения.

Следует выделить три основные позиции, которые характеризуют комплексность в обучении, это:

- 1) разнообразие форм организации и проведения занятий в течение учебного дня;
- 2) вычленение главной идеи занятия, вокруг которой выстраивается весь процесс обучения;
- 3) отклик этой главной идеи на освоении других образовательных предметах.

Все это основано на активном и повседневном сотрудничестве педагогов в коллективе параллели.

Креативными формами решения поставленной задачи являются:

- фасилитированные дискуссии,
- проектные формы обучения,
- работа в малых группах,
- системное взаимодействие с учреждениями культуры,
- образовательные кластеры,
- мозговой штурм,
- социоигровой стиль обучения.

Важным условием осуществления сказанного является продуктивная практико-ориентированная деятельность, направленная на формирование креативного, проектного «дизайн» мышления, это:

- внедрение гуманитарно-художественных технологий в практику освоения всех образовательных областей (предметов),
- интеграция образовательных предметных областей,
- решение конкретных задач в связи с изучаемой проблемой,
- исследовательские работы и действия,
- индивидуальное проектирование своей образовательной деятельности,
- развитие жизненно важных социальных компетенций,
- формирование социальных навыков: сотрудничества, этики отношений, самооценки и самообразования,
- внедрение информационных и коммуникационных технологий,
- полихудожественное образование всех детей,
- развитие визуальной грамотности.

Перечисленные направления деятельности и креативные формы организации занятий направлены в свою очередь на формирование таких базовых компетенций, как:

- проектное мышление,
- самостоятельное критическое мышление,

- межкультурная коммуникация,
- собственная безопасность,
- социальные компетенции,
- проектирование своей жизни и деятельности,
- поликультурная воспитанность,
- социокультурные компетенции,
- культура общения и выстраивания деловых партнерских отношений,
- умение работы в малой группе,
- информационно-коммуникативные компетенции,
- способность вычленять главное в информации и тексте,
- способность к эмпатии,
- умение и желание брать на себя ответственность,
- перенос знаний и умений с одной образовательной области на другую

Подтверждая сказанное, хочется привести слова Григория Померанца:

Сегодня «решающей становится не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки нового быстрее взрослых. Я вспоминаю слова девочки четырех лет: "Мама, не говори громко, от этого засыхают деревья".... С самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую дает созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой. ...

Школа не может отвлечься от сегодняшнего дня, не может не готовить программистов, юристов, менеджеров. Но сегодняшний день скоротечен, и течение несет его к смерти. Слово "кала" на санскрите - омоним: и время, и смерть. Культура, не нашедшая опоры в вечном, падет под напором перемен.

Школы могут и должны учить паузе созерцания: через искусство, через литературу. Со временем - используя телевидение, если оно повернется к величайшей проблеме века...."» [5].

ЛИТЕРАТУРА

1. Akishina, Ekaterina M. System of cultural experience development of humanities students in modern information media conditions [Электронный ресурс] / Akishina, Ekaterina M., Yuliya E. Sudakova, Alexey I. Prokopyev, Konstantin Y. Yakubenko, Natalya A. Solovyeva and Andrey V. Korzhuev // *Man in India*. – 2017. – No. 97 (14). – P. 115–127. – URL: http://serialsjournals.com/articles.php?volumesno_id=1289&journals_id=40&volumes_id=1060.
2. Берсель, Айше, Пашков С. Газет «Бизнес» № 4 2013. Информационные технологии. Американская компания разработала и внедрила универсальную методику создания инновационных продуктов IDEO <http://www.management.com.ua/cases/case131.html>
3. Малевич, К. Черный квадрат /К. Малевич.- Санкт-Петербург.: Азбука классики, 2017. С. 17.
4. Померанц, Г.С. (13 марта 1918, Вильно, Литва — 16 февраля 2013, Москва, Россия)
5. Саймон, Г. Науки об искусственном.- М., 2009. 144 с.

6. Fomina, Natalia, Savenkova, Lubov Object-spatial Approach to Studying Fine Art: Development of Three-dimensional and Spatial Perception among Students Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. – 2017 – Vol. IX. – No. 2. – DOI: <https://dx.doi.org/10.21659/rupkatha.v9n2.29> Full Text: <http://rupkatha.com/V9/n2/v9n229.pdf> – p. 282-292. (ISSN 0975-2935)
7. Юсов, Б.П. Современная концепция предметной области «Искусство» в школе /Б.П. Юсов //Известия РАО,- М.: Магистр-ПРЕСС, № 6, 2000. С.
8. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей/ Б.П. Юсов. - М.: Компания Спутник +, 2004.