

Савенкова Любовь Григорьевна
Lyubov' Savenkova

Член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор
заместитель директора ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования»
Doctor of Education (Dr. Ed.), Associate Professor, Deputy Director
The Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and
Cultural Studies of the Russian Academy of Education»
e-mail: lgbloknot@mail.ru

ОСВОЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ШКОЛЕ: ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Development of visual arts school: an integrated approach

Ключевые слова: искусство, интегрированное обучение, полихудожественное воспитание, инновационные технологии, развивающее обучение.

Keywords: art, integrated education, polyart education, innovative technology, developmental education.

Аннотация. Одной из главных задач Педагогике искусства является художественно-творческое развитие детей и молодежи, формирование их индивидуальных художественных способностей, воспитание художественного восприятия окружающей действительности, природы и искусства. Сама художественная деятельность в этом процессе рассматривается одной из важнейших компонентов всеобщего развития каждого ребенка. Важным условием такого обучения и развития является познавательная функция искусства и культуры в целом, а также интегрированное обучение и полихудожественное воспитание. Фундаментом такого обучения являются: культура региона, интересы, предпочтения ребенка, его психические качества, такие как: восприятие, внимание, вдохновение, эмоции, интуиция, мышление, поведение, воля, память.

Abstract. One of the main tasks of the pedagogy of art is the artistic and creative development of children and youth, their individual artistic abilities' development, encouraging artistic perception of reality, nature and art. The artistic activity in this process has to be considered as one of the most important components of the each child's overall development. An important condition for such learning and development is the cognitive function of art and culture in general, as well as integrated training and polyart education. The Foundation features of such education are culture, interests, preferences of the child, its mental qualities, such as perception, attention, inspiration, emotions, intuition, thinking, behavior, will, memory.

Современное образовательное учреждение – это особый социальный институт, который отвечает за самоопределение подрастающего человека в пространстве общечеловеческой культуры; это сообщество учителей, детей и родителей

сотрудничающих на принципах коллективного сотворчества с учетом индивидуальности каждого. Главная задача образовательного учреждения создать условия для максимального развития у детей данные им природой способности равноценно. Это отвечает Целевой Федеральной Программе развития образования на 2016-2020 годы, в которой указывается, что «Целью Программы является создание условий для эффективного развития российского образования...» [1, 2].

В теории художественного образования в последние годы с особой отчетливостью выделяются такое понятие, как: «Педагогика искусства».

Педагогика искусства – «это творчески развивающая педагогика, охватывающая теорию и практику эстетического воспитания и художественного образования. Она определяется как самостоятельная область педагогики на протяжении XX века в деятельности ученых и художников, выдвигавших такие гуманистические идеи, как «воспитание через искусство», «формирование культуры творческой личности», «пробуждение человеческого в человеке», «приобщение к искусству, как культуре духовной» и др.» [2].

Одной из главных задач педагогики искусства является художественно-творческое развитие детей и молодежи, формирование их индивидуальных художественных способностей, воспитание художественного восприятия окружающей действительности, природы и искусства.

В основе современных форм обучения в области художественного образования, на которые опирается методика освоения искусства, лежат теоретические позиции Педагогики искусства, истоки которой уходят к периоду 20-х годов XX века и связаны они в первую очередь с именем известного ученого и педагога А.В. Бакушинского. «Можно сказать, что главные характерные черты каждой фазы художественно-творческого развития ребенка и их последовательность обусловлены биологически и неизбежны. ... Детское развитие и общее и художественное обусловлено строгими закономерностями. Эти закономерности устанавливают неизбежный и замкнутый круг последовательности развития в границах каждого периода. Каждый период детского развития представляет собой, прежде всего, нечто себе довлеющее. Каждый возраст имеет для себя свою собственную ценность. И все жизненно-творческие силы каждого возраста должны быть изжиты прежде всего для него. Неизжитость фаз развития приносит несомненный вред, оставляя в зачаточном, не развернутом виде ряд психических возможностей, реализация которых обогатила бы организм» [3, 7]

Данные позиции ученого позволяют сделать выводы о том, что в практике обучения и воспитания особое значение имеют методы работы с детьми и содержание образования, выстроенные с опорой на возрастные интересы и предпочтения обучающихся; а общее направление деятельности с детьми должно предполагать развитие эмоционально-чувственной сферы ребенка, его мировосприятия и мировоззрения. Ученый впервые раскрывал проблему художественного воспитания, основанной на методе комплексного преподавания. Он указывал, что художественное воспитание, как воспитание социально приспособленной, полезной, целостной, гармоничной личности, должно быть

основано прежде всего на развитии в ребенке тех сторон жизнедеятельности, которые являются первичными и определяют собою всю творческую направленность ребенка. На этом массиве должно строиться образовательно-интеллектуальное совершенствование, понимание ребенком и собственных творческих процессов и произведений искусства, выполненных другими – детьми или взрослыми [3, 9-10].

Вся система художественного воспитания должна строиться на свободе детского творчества, добровольного индивидуального или коллективного процесса, направленного на решение художественного замысла, что и должно стать почвой и стимулом всякого художественного обучения. Метод комплексного преподавания А.В.Бакушинский связывал с понятием синтеза, указывая что художественное творчество отличается синтетическим характером. «Оно, как и всякое примитивное искусство является органическим соединением различных видов искусств. В основе такого синтетического творческого акта обычно лежит художественное воплощение действия-игры, сопровождаемого словом и зрительными символами. Это исходный пункт, первоначало, из которого, выделяясь, развиваются отдельные виды детского искусства. [Там же, 11].

Сказанное говорит о том, что процесс общего развития и обучения детей взаимосвязаны и стимулируют друг друга. Опираясь на это выстраивали теорию развивающего обучения Л.С.Выготский и современные ученые В.В. Давыдов и Д.Б. Эльконин – авторы теории развивающего обучения. [4, 27-28].

В основе теоретического сознания, по словам В.В. Давыдова, «лежит содержательное обобщение. Человек, анализируя некоторую развивающуюся систему предметов, может обнаружить ее генетически исходное, существенное или всеобщее основание (отношение). Выделение и фиксация этого основания – это содержательное обобщение данной системы». [Там же, 29-30]. К сожалению, в теории развивающего обучения предметы искусства не были отражены, но развиваемые интегрированные направления в области художественного образования, проводимые в конце XX, начале XXI века под руководством профессора Б.П. Юсова в Федеральном государственном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии РАО», подтверждают исследовательские выводы ученых-психологов. Поэтому в последующей формулировке направлений интегрированного развивающего обучения в художественном образовании важно выделить показатели развивающего обучения, сформулированные В.В. Давыдовым. Среди которых такие, как:

- «главные психологические новообразования, которые возникают и развиваются в конкретном возрасте;
- ведущая деятельность каждого периода развития;
- содержание и способы совместного осуществления этой деятельности;
- взаимосвязи деятельности с другими видами деятельности;
- система методик определения уровня развитости» [4, 38].

Сама художественная деятельность должна рассматриваться одной из важнейших компонентов всеобщего развития каждого ребенка, поскольку: «Каждый из традиционных видов искусства как экзистенциальная система

художественной деятельности опосредуется внутренней работой личности, ее духовным миром; индивидуальными и возрастными наклонностями, а также многообразными связями ребенка с природой и общественной средой, образуя систему экологических факторов глобального масштаба, участвующих в формировании художественной деятельности ребенка. Не все виды художественного проявления ребенка в реальной жизни укладываются в традиционную классификацию искусств, сложившуюся в искусствоведении, психологии искусства, социологии культуры и эстетике. Поэтому интегрированная с окружением система комплексного полихудожественного развития детей может выходить за традиционные рамки классификации видов искусства и иметь прогностический характер для общей теории художественной деятельности и для перспективы развития системы художественного образования» [5, 115].

Это, в свою очередь, тесно связано с технологиями, методами и приемами обучения, которые каждый педагог выбирает для себя сам. Выделенные позиции созвучны требованиям Федеральной Целевой Программы развития образования на 2016 - 2020 годы, где указывается, что в образовании должно быть «обеспечено формирование качественно нового отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и к получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их измерения и оценки» [1].

Основой присвоения и освоения любых знаний и представлений детей являются три главные сферы «человеческой жизни»:

- сфера творчества, базой которой служат чувства и красота;
- сфера знания, опирающаяся на мышление и истину;
- сфера практической жизни, основывающаяся на воле и общем благе [6].

Важным условием такого обучения и гармоничного развития человека в образовательном учреждении является познавательная функция искусства и культуры в целом, а также интегрированное обучение и полихудожественное воспитание. Фундаментом обозначенного комплексного развития ребенка является: культура региона, интересы, предпочтения ребенка, его психические качества, такие как: восприятие, внимание, вдохновение, эмоции, интуиция, мышление, поведение, воля, память. Опираясь в обучении на региональную природу и культуру, а также на социум, у ребенка формируются: потребности эмоции, чувства, интеллект, «диалектика ума» и интересы. Все сказанное направлено на формирование самостоятельности мышления и индивидуальное творчество, базой которого является освоение, осознание, присвоение знаний.

Стимулом для развития творческого потенциала педагога и детей являются:

- Эстетическая среда школы, интеллектуальная среда и среда общения и сотворчества.
- Комплексные, интегрированные развивающие направления, формы и технологии обучения в условиях сотворчества детей, воспитателей, родителей.
- Формирование ведущих компетенций в условиях интегрированного освоения искусства: коммуникативные, социальные, языковые, научные (исследовательские), информационные, полихудожественные;
- Самостоятельное и совместное творчество педагогов, воспитателей, детей и

родителей и учащихся.

Составляющими интегрированного комплексного обучения является опора на следующие направления: экологическое, региональное, полихудожественное.

Экологическое направление предполагает опору на возрастные особенности детей, их интересы и предпочтения (сохранение природы ребенка в условиях сохранения его индивидуальных качеств) – общение на понятном для ребенка языке, приподнимая его над обыденностью и одухотворенностью содержания.

Региональный подход предполагает опору на искусство и особенности региональной культуры, которые рядом, которые можно увидеть своими глазами, встретиться лицом к лицу с художниками, писателями, композиторами, музеями, картинами, понаблюдать за тем как работает народный мастер и художник, режиссер, актер. И с позиций региональной культуры посмотреть на общечеловеческие культурные ценности.

Полихудожественный подход - это взаимодействие искусств в общем образовании и воспитании человека, которое возможно только при активном сотрудничестве педагогов гуманитарного и художественного цикла. Это обосновано тем, что все искусства опираются на одни и те же средства художественной выразительности: ритм, пространство, структура, мелодика. В каждом искусстве они выражены по-своему. Опираясь в процессе обучения на разные виды художественной деятельности, информация будет доступна для каждого ученика.

Важнейшей задачей полихудожественного образования является развитие эмоционально-чувственной сферы обучающегося и совершенствование в комплексе заложенных в нем природой задатков. Именно полихудожественное воспитание позволяет вводить образование в широкое культурное пространство. Одним из условий полихудожественного воспитания и интегрированного обучения является гуманитаризация системы образования в целом. Импульсом к созданию педагогической системы гуманитаризации является стремление преодолеть формальный, абстрактный характер обучения. Гуманитаризация в образовательном учреждении в первую очередь предполагает внедрение гуманитарных технологий в практику освоения предметов естественно-научного цикла. Именно такое преподавание и представляет собой интегрированное обучение. Это продуманный и выстроенный путь обучения, который предполагает включать учителей и учеников в активный совместный творческий процесс - это: переосмысление общей структуры организации процесса обучения; специальная подготовка учащихся к процессу восприятия информации, направленной на ее осмысление; формирование у детей представлений о взаимосвязи всех процессов в мире, как едином целом.

Истоки идей гуманитаризации лежат в трудах выдающихся педагогов: Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского; С. Френе, философов и культурологов – М.М. Бахтина, Ю.М. Лотман и др.

Гуманитаризация образования предполагает:

- Изменение технологий управления образованием.
- Сотворчество педагогов и учащихся.

- Событийность и системно-деятельностный подход.

Педагогическими условия такого обучения являются:

- Выход за рамки «одного предмета».
- Экологический подход к процессу обучения.
- Обращение к региональному компоненту.
- Перенос педагогического акцента с изучения на творческое проявление самих обучающихся.
- Системный продуманный характер обучения.
- Сотворчество учителей, обучающихся и родителей.
- Самореализация и саморазвитие личности педагога.

Внедрение в практику такого обучения предъявляет к педагогу и администрации образовательного учреждения много сил и внимания, так как предполагает более тщательную подготовку учителя к организации и проведению непосредственно занятий, требует постоянного личного профессионального роста, освоения разнообразных образовательных технологий обучения. Администрации учреждения приходится прилагать много стараний в создании школьного расписания, в котором должны быть предусмотрены возможности для учителей, работающих в одной параллели взаимопосещения друг друга на уроках, проведение совместных комплексных блочных занятий. Но положительный эффект оправдывает все усилия. Для учащихся такая форма обучения не только более привлекательна, но и наиболее продуктивна, требует от них максимального внимания и собранности, позволяет проявлять свои творческие амбиции.

Основой содержания предметной области «Искусство» для развития школьников должно быть познание учащимися значения и роли искусства для формирования духовного мира человека, эстетики среды, труда и быта, а также целенаправленное формирование у школьников способности к сильной художественной деятельности с учетом потребностей общего воспитательного процесса школы, учебы, производительного труда и общественной жизни детского коллектива.

Сказанное можно выразить следующими положениями:

1. Художественное воспитание в его широком смысле является современной и важной по своему значению задачей общеобразовательной школы.

2. На современном этапе развития общества и школы необходимо решение задачи массового художественного воспитания школьников на базе общего образования, прежде всего, путем совершенствования содержания и методов работы на уроках по предметам эстетического цикла.

3. Своеобразие современного периода в развитии художественного образования заключается в переходе от освоения изобразительной грамоты, в задачу всеобщего художественного воспитания на уровне широких художественно-развивающих возможностей искусства. Искусство должно быть дано школьникам с учетом полноты его связи с жизнью.

4. Основой содержания всеобщего художественного воспитания школьников должны быть особенности и возможности искусства как общественного явления, как средства художественного обогащения труда и жизни человека.

5. Своеобразие художественного типа деятельности заключается в целостном отображении действительности в художественных образах. Художественно-образные представления выступают для учащихся стимулом активных действий и поступков, направленных на утверждение прекрасного в действительности.

Разные виды художественной деятельности в силу свойственной им специфики художественного языка по-разному воздействуют на общий процесс становления личности школьников. Возрастная актуальность того или иного вида художественной деятельности определяется в большей степени факторами общего формирования личности школьников, чем их усиленной специальной подготовкой средствами данного искусства.

С другой стороны художественная деятельность характеризуется яркой познавательной направленностью; она связана с визуальной коммуникацией, эстетической организацией среды (природной, производственной, бытовой), с решением вопросов технической и бытовой эстетики.

Перечисленные ориентиры и являются той базой, которая определяет содержание и практическую деятельность на уроках искусства. Ориентация образования школьников на решение широких художественно-развивающих задач, связано с формированием духовного и нравственного облика ученика.

Современные требования к содержанию и методам преподавания искусства в школе предполагают: единство обучения и творчества; практической деятельности и развития навыков восприятия эстетического в действительности и в искусстве; единство традиционного рисования на плоскости и объемно-пространственных видов художественной деятельности (лепки, декоративно-прикладного искусства, дизайна).

В целом, искусство и детское художественное творчество имеют единую качественную природу и пользуются тем же методом отображения действительности – художественным образом, но отличаются мерой совершенства выразительного языка искусства и творческой вооруженности. Отсюда одной из задач современного образовательного учреждения является воспроизведение на уроке широкого творческого опыта, накопленного всей системой внеклассной и внешкольной работы с детьми по искусству. Необходимыми условиями учебно-воспитательного процесса на занятиях искусством являются: запас образов-впечатлений о действительности; непосредственные наблюдения предметов и явлений; усвоение специфической информации о видах и способах художественной деятельности, в том числе путем изучения памятников искусства. В каждом из них необходимо оптимальное сочетание внешних стимулов и собственной активной деятельности ребенка. Это предполагает разнообразие и единство работ на плоскости и в объемно-пространственных видах художественной деятельности (лепки, дизайна), где создание художественного объекта имеет непосредственный исполнительский смысл, имеет важное значение для общей и трудовой подготовки школьников. Ядро содержания и методов художественного воспитания составляет реальный механизм освоения школьниками методов активного художественного творчества с учетом психофизиологических параметров развития и логики профессионального искусства.

На занятиях искусством дети вступают в разнообразные формы общения, в том числе и коллективную деятельность, осваивают различные виды нравственных и межличностных обязательств, обогащают вкус и интересы, включаемые в содержание общения со сверстниками и взрослыми. Систематическое освоение искусства невозможно без определенных форм познания, понятий и теоретических представлений, знания истории, фактов жизни и произведений художников, поэтов, композиторов, писателей, режиссеров, актеров, музыкантов. Продуктивный характер художественной деятельности предполагает освоение операций, в том числе игровых форм художественных занятий, определенных практических действий с инструментами и материалами, которые вносят определенный вклад в общее и физическое развитие ребенка, например, упражнение мелкой мускулатуры и общей культуры движения, периоды напряжения и отдыха, эмоционального самовыражения в художественной деятельности, обеспечивающей развитие определенных органов и функций организма.

Важными условиями развития ребенка на занятиях искусством являются: 1) массовость, всеобщность художественного воспитания; 2) искусство должно быть дано детям как эстетическое явление; 3) связь преподавания искусства с жизнью, региональной культурой, с реальной ролью искусства в жизни людей; 4) связь художественного воспитания с другими сторонами воспитания и развития школьников: идейно-нравственным, мировоззренческим, трудовым, умственным, физическим; 5) единство обучения и творчества; 6) сочетание развития восприятия произведений искусства с практическим освоением методов художественного отражения и преобразования действительности; 7) многообразие средств создания художественного образа с учетом особенностей всех видов искусства (музыка, поэзия, художественная литература, театр, кино, мультипликация, изобразительная деятельность). 8) относительная самостоятельность развития художественного восприятия школьников; 9) сочетание индивидуальных и коллективных форм работы на фоне преобладающей индивидуальной ответственности каждого школьника за собственную работу на уроке; 10) формирование навыков общения по поводу искусства; 11) активность педагогических методов работы на уроке. 12) интеграция уроков искусства с другими предметами, изучаемыми в конкретный возрастной период учащимися; 13) связь с народными художественными традициями.

Обозначенные позиции отвечают современной концепции Федеральной целевой программы развития образования на период 2016-2020 гг., где указывается, что «Целью Программы является обеспечение условий для эффективного развития российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала [7, 17] «будут распространены интегрированные модели общего и дополнительного образования - инновационные воспитательные модели, обеспечивающие формирование гражданской идентичности обучающихся в условиях поликультурного и поликонфессионального общества, современные образовательные и организационно-правовые модели, обеспечивающие успешную социализацию детей...» [7, 8].

Все, указанные условия должны выступать как комплекс, как единое,

всепроницающее целое, обеспечивая столь же целостное воздействие художественных занятий на воспитание и развитие учащихся. Массовое художественное воспитание нужно строить по законам искусства, опираясь на возможности, свойственные этому важному методу отражения действительности и форме общественного сознания.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Федеральная Целевая Программа развития образования на 2016 - 2020 годы, постоянная ссылка <http://минобрнауки.рф/документы/5930>**
2. Фомина Н.Н. Из материалов исследования ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО».
3. Бакушинский А.В. О задачах и методах художественного воспитания //Искусство в трудовой школе, под ред. А.В. Бакушинского. - М.: Новая Москва, 1926, с. 7.
4. Давыдов О понятии развивающего обучения. - Томск.: Пеленг, 1995, с. 27 -28.
5. Юсов Б.П.. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство». – М.: Спутник+, 2004, с. 115. (стр. 5).
6. Соловьев С.М. Философские начала цельного знания, 1897.
7. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на период 2016-2020 гг.