

Основные результаты прикладного научного исследования СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Научный руководитель – главный научный сотрудник лаборатории музыки и изобразительного искусства ФГБНУ «ИХОиК РАО», доктор педагогических наук, профессор И.Э.Кашекова

Ключевые слова - модернизация, гуманитаризация образования, искусство, управление рисками, междисциплинарность, интеграция, художественное восприятие, творчество, художественное образование, традиции, визуальная культура.

Объект исследования – ресурсы модернизации художественного образования.

Цель работы – прикладные исследования по проблеме разработки и научного обоснования содержания и механизмов общего, дополнительного и среднего профессионального художественного образования.

Задачи исследования:

1. Выявить и обосновать стратегически значимые компоненты художественного образования, подлежащие модернизации, разработать программу их исследования и преобразования в соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Искусство»;
2. Разработать диагностический инструментарий для изучения особенностей восприятия искусства и мотивации к художественно-творческой деятельности современных школьников, а также готовности учителей к модернизации учебного процесса;
3. Осуществить анализ эффективных форм приобщения детей и молодежи к искусству и художественно-творческой деятельности в различных регионах России;
4. Раскрыть психолого-педагогические условия процесса модернизации художественного образования и разработать модель модульного проектирования художественного образования;

5. Определить критерии эффективного педагогического опыта учителя образовательной области «Искусство»;

6. Определить риски и ресурсы модернизации содержания и механизмов художественного образования в современном образовательном пространстве.

Исследование, проведенное в 2019 г. ориентировано на изучение состояния художественного образования в России, как в ретроспективе, так и на современном этапе; на разработку диагностического инструментария и анализ эффективных форм приобщения детей и молодежи к искусству и художественно-творческой деятельности в различных регионах России; определение рисков и ресурсов модернизации содержания и механизмов художественного образования в современном образовательном пространстве; выявление стратегически значимых компонентов художественного образования, подлежащих модернизации; определение ресурсов модернизации содержания художественного образования в регионах и разработка матрицы для составления рабочих программ по предметам образовательной области «Искусство»; создание модели модульного проектирования содержания общего художественного образования по изобразительному искусству и по музыке.

Научная и теоретическая новизна полученных результатов заключается в определении основных этапов, процедур и факторов, направленных на разработку стратегии модернизации художественного образования; в объективной оценке инноваций и рисков в сфере художественного образования; определены и обоснованы перспективы развития художественного образования в различных регионах России в контексте сложившихся традиций.

Основные характеристики исследования. Для осуществления анализа с целью обобщения эффективного опыта приобщения детей и молодежи к искусству и художественно-творческой деятельности в различных регионах России разработан диагностический инструментарий: анкеты и тесты для

учителей изобразительного искусства и музыки. Диагностический инструментарий обеспечивает объективную оценку профессиональной компетентности учителей искусства, качества работы в сфере художественного образования. Результаты диагностики дали возможность разработать критерии эффективности художественного образования.

Рассмотрено состояние художественного образования в России, как в ретроспективе, так и на современном этапе. Проведен анализ эффективного опыта общего, дополнительного и среднего профессионального художественного образования в разных регионах России, в том числе в местах бытования народных промыслов и сохранения этнических традиций. Выявлена специфика художественного образования в местах сохранения народных традиций, а также содержания, закономерностей и принципов обучения педагогическим специальностям будущих мастеров и преподавателей декоративно-прикладного искусства. Материалы исследования предоставили новый опыт в решении вопросов модернизации дополнительного художественного образования и повышения квалификации учителей изобразительного искусства и музыки, а также педагогов дополнительного образования.

Разработан диагностический инструментарий для анализа эффективных форм приобщения детей и молодежи к искусству и художественно-творческой деятельности; определены ресурсы модернизации содержания художественного образования в регионах, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ресурсы модернизации художественного образования в
регионах России

Специфика художественного образования	Система общего художественного образования страны				
	История страны	Культурные традиции страны	Природные и этнографические особенности страны	Религиозные традиции страны	Социологические факторы
История региона	Исторический и батальный жанры, портреты историч. лиц, значимые постройки страны и региона. Памятники, мемориалы. Музеи	Развитие культурных традиций в истории страны. Натюрморт (предметы быта). Костюм. Интерьер. Архитектура Главные музеи страны	Культурно-бытовые особенности, мифы и сказки, их символическое значение, орнаменты, связь восприятия мира с окружающей природой	Историч. стили в памятниках храмовой архитектуры. Темы поиска Истины в отечественном искусстве. Произведения древнерусского искусства	Условия жизни и быт разных сословий населения России в прежние времена. Семья и семейные отношения
Культурные традиции региона	Развитие культурных традиций в истории региона. Натюрморт (предметы быта). Костюм. Интерьер. Архитектура Музеи	Народные традиции, декоративно-прикладное искусство (игрушки, посуда, костюм), народные художественные ремесла региона, их роль в культуре страны	Связь культурных традиций с кормящим ландшафтом. Пейзаж, натюрморт. Изображение народных праздников	Религия – часть культуры страны. Религиозные и культурные традиции православия в живописи, культовая архитектура (главные памятники страны и постройки региона)	Связь быта людей с культурными традициями страны. Народный календарь
Природные и этнографические особенности региона	Культурно-бытовые особенности региональных орнаментов, сказок, их символическое значение, связь с природой	Изображение традиционного дома, деревни, городской улицы, народных игр и праздников. Пейзаж, натюрморт.	Пейзаж. Анималистический жанр. Изображение растений, пейзажа, животных. Перспектива. Народное зодчество и образ народного костюма России, специфика региона. Природные явления в орнаментах.	Древние корни искусства. Языческие традиции Древней Руси, связанные с природными явлениями	Народный календарь в изделиях народных промыслов. Символика народного календаря
Религиозные традиции региона	Исторические стили в памятниках храмовой архитектуры. Темы поиска Истины в искусстве региона	Религия – часть культуры региона. Религиозные и культурные традиции	Древние корни искусства: мифологические образы, пиктограммы, знаки и символы. Языческие традиции, связанные с природными	Синтез храмовых искусств (архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство) православие и местные религиозные	Связь языческих, верований с бытом и мировоззрением человека.

			явлениями	традиции	
Социологические факторы в регионе	Условия жизни и быт разных сословий населения региона в прежние времена. Семья и семейные отношения	Связь быта людей с культурными традициями региона	Народный календарь в изделиях народных промыслов региона. Местная символика народного календаря	Связь языческих, православных и местных верований с бытом и мировоззрением жителей региона	Натюрморты из предметов труда и быта. Конструирование и украшение предметов по мотивам народного искусства. Портреты и сюжетные картины на тему профессий, популярных в регионе

Выявлена эффективность интегративно-матричной модели школы и разработана матрица для составления рабочих программ по предметам образовательной области «Искусство»; создана модель модульного проектирования содержания общего художественного образования по предметам искусства. Модель представлена на рисунке 1.

философов и культурологов, психологов, психиатров и физиологов, социологов и представителей инженерных профессий, на особенности развития культуры сегодня в контексте их отношения к пониманию искусства и художественно-творческой деятельности. Выявлены векторы, на которые должна ориентироваться модернизация общего художественного образования в России. Одним из векторов модернизации образования будет разумное (рациональное) созвучие традиционных и инновационных подходов, выражающихся в обновленном содержании общего художественного образования, новых формах, методах, технологиях, использовании современных художественных материалов и конструкторских решений. Другой вектор обусловлен тем, что современный мир наполнен изобразительными знаками. Человеку надо не только различать эти знаки, но по возможности уметь создавать новые изобразительные, стилизованные образы, в лаконичной форме которых заключен емкий, концентрированный смысл. Поэтому второй вектор направлен в сторону семантики визуального образа. Третий вектор определяется тенденцией тотальной устремленности общества в будущее. Проблема в том, что нежелание видеть риски, связанные с прогрессивными тенденциями в науке и технологиях может привести мир к краху. Чтобы управлять рисками, необходимо обладать способностью к интерпретации, прогнозированию; умением видеть суть вещей и явлений. Сложность распознавания в информационном и компьютерном господстве ценности индивидуальных проявлений человека: его идей, эмоций, склонностей, мотивов предопределяет третий вектор содержания модернизации художественного образования: ценностное освоение ребенком мира, умение видеть сердцем также как и глазами.

Определены ресурсы управления рисками модернизации содержания и механизмов художественного образования в современном образовательном пространстве. Обоснованы актуальный и идеальный спектр универсальных и специальных компетенций современного учителя школы (педагога

дополнительного образования, преподавателя вуза) в художественном и музыкальном образовании.

Выявлены педагогические условия приобщения учителя к инновационной деятельности в сфере художественного образования. Одним из эффективных условий является участие в Образовательно-исследовательском проекте «Передвижничество», который представляет собой эффективное и мобильное средство выявления новых технологий художественно-педагогической деятельности в современном образовательном пространстве. Изучен детский рисунок – как форма отражения педагогических методов обучения искусству подрастающего поколения. Анализ поступивших на Всероссийские и региональные фестивали и конкурсы детских художественных работ, а также учебно-методических и творческих материалов, помог выявить инновационный педагогический опыт и ресурсы, способствующие разработке оптимальных механизмов непрерывного обновления содержания и механизмов художественного образования.

Разработаны критерии анализа эффективного опыта художественного образования в регионах России и способы их выявления.

Прошел регистрацию в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» результат интеллектуальной деятельности – дайджест «Управление рисками в условиях модернизации художественного образования». Дайджест представляет подборку статей, аннотаций, выписок, цитат, содержащих интересные взгляды, ценные советы, рекомендации из различных источников по заявленной тематике. Управление рисками понимается как процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией. Базовыми понятиями являются: полезность, регрессия и диверсификация. Сущность управления рисками определяется тем, что современная политическая, экономическая, социальная, образовательная,

культурная среда находится в состоянии постоянного изменения, что обуславливает постоянные реформы и изменения в сфере образования. Риски существуют во всех сферах общего образования, в том числе в общем художественном и музыкальном образовании, роль которого в современном мире чрезвычайно велика, но недостаточно осознается в обществе.

Достоверность исследования обеспечивается его обширной теоретической и методической базой, опорой на фундаментальные труды в психологии, общей и художественной педагогике, культурологии и искусствознания.

Степень внедрения. Полученные результаты исследований внедряются в регионах России: Москва, Пермь и Пермская область, Вологда и Вологодская область, Набережные Челны, Ижевск, Йошкар-Ола, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Центр развития и образования (Набережные Челны), Школа традиционной народной культуры (г. Вологда), Межрегиональная ассоциация учителей изобразительного искусства «Передвижничество».

Итоги внедрения. В рамках исследования определены и продолжают совершенствоваться пути эффективного внедрения инновационных форм обучения в области художественного образования.

Определены педагогические условия развития детского творчества как показателя эстетического и творческого развития детей дошкольного, младшего и подросткового возраста в условиях взаимодействия базового и дополнительного образования. Согласно Концепции преподавания предметов образовательной области «Искусство» разработаны сквозные модули художественного и музыкального образования учащихся, расширяющие художественные практики и работающие на принципе взаимосвязи основного и дополнительного образования.

Доказано и экспериментально подтверждено положение о том, что формирование и развитие художественного восприятия и наиболее высокая

мотивация к художественно-творческой деятельности в местах сохранения этнических традиций.

Результаты внедрения показали, что сквозные модули обучения изобразительному искусству и музыке расширяют диапазон возможностей учителя и учащихся в освоении искусства и предоставляют новые возможности художественно-творческой деятельности. В основной и старшей школе занятия по выбранному модулю становятся основой профессиональной ориентации школьника и началом предпрофессиональной подготовки.

Область применения – полученные результаты исследований могут послужить основой при разработке новых стандартов общего художественного образования (ООО и НОО), образовательных программ по изобразительному искусству и музыке для ООО и НОО, а также внеурочной деятельности и дополнительного образования; учебников, рабочих тетрадей, методических пособий для учителя. Модель модульного проектирования содержания общего художественного образования и внеурочной деятельности по искусству можно применять при разработке примерных и рабочих программ по предметам образовательной области «Искусство». Модули трактуются как основной деятельностный мотивирующий инструмент инновационного подхода к художественно-педагогическому процессу на разных ступенях образования (дошкольного, начального, основного, старшего и высшего).

Полученные результаты и разработанные материалы могут использоваться как основа для создания учебно-методических комплектов, учителями – предметниками, администрацией школ для разработки программ по предметам искусства и формирования учебно-поурочных планов.

Перспективы исследования и разработки содержания и механизмов модернизации художественного образования будут связаны с дальнейшим выявлением и обоснованием эффективных форм художественного и музыкального образования; с разработкой Концепции модульного проектирования содержания общего художественного образования; с

разработкой условий применения интегративной модульной технологии в проектировании содержания общего художественного образования.

По итогам исследования подготовлено и опубликовано:

3 статьи в научных журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science;

8 статей в рецензируемых научных изданиях (ВАК);

34 научных статьи в изданиях РИНЦ и других базах цитирования;

1 сборник научных трудов по результатам работы конференций, организованных сотрудниками по проблемам содержания и механизмов модернизации художественного образования.

Результаты исследования были представлены и апробированы исполнителями проекта на более чем 40 научно-практических конференциях и конкурсных мероприятиях в Москве и Московской области, Твери и Тверской области, Перми и Пермском крае, Туле, Самаре, Смоленске, Нижнем Новгороде, Нижнем Тагиле, Волгоградской области, Иркутской области, Владимирской области, Республике Коми, Республике Мордовия, Республике Марий Эл, Республике Чувашия, основные из которых:

– Международная научно-практическая конференция: «Развитие творческой личности в современном образовании» ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, 24-25 января, 2019 г. Доклад на пленарном заседании «Когнитивные факторы кросс-культурной педагогической технологии «АРТ+».

– IV Международная научно-практическая конференция "Музыкальная и художественная культура в образовании». Москва-Ярославль-Вологда. Доклад на пленарном заседании «Формирование художественной картины мира школьника в процессе освоения интегрированного комплекса народного календаря»

– Круглый стол в Музее Декоративно-прикладного искусства «Точка опоры. Новое народное». Аналитический доклад «Особенности общего и дополнительного художественного образования школьников в местах сохранения этнокультурных традиций».

– Конференция «2019 год – Год народных художественных промыслов и ремесел: Содержание и механизмы модернизации образования в области декоративно-прикладного и народного искусства»: совместно с ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет» в рамках Международного форума «Художественная керамика». Доклады: «Особенности художественного образования в регионах, сохранивших этнические традиции».

– Международный научно-практический кластер «Образование,

культура, искусство в современном информационном пространстве». Доклад «Ресурсы регионов в модернизации содержания общего и дополнительного художественного образования». Смоленск, 24 октября 2019 г.

– Форум специалистов художественного образования и культурно-досуговой деятельности «Достояние России. Искусство и культура – детям». Доклад «Междисциплинарное понятие «образ» в кросс-культурной педагогической технологии «АРТ+». 31 октября. Г. Москва. Экспоцентр.

– Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы и актуальные проблемы художественного образования». Доклады: «Модульная система преподавания уроков предметной области «Искусство» в школе», «Ресурсы модернизации художественного образования». 13-15 ноября. г. Сыктывкар.