

УДК 38. 76. 3: 78

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Елена ЕРМОЛИНСКАЯ (Москва, Россия)

У статті піднімаються питання шляхів модернізації художньої освіти та приведення їх у відповідність з новими освітніми стандартами. В якості основних способів підвищення рівня художньої освіти в школі називаються такі, як: посилення культурологічного фактора освіти, активізацію педагогічної творчості вчителя, подолання сумарно-знаннєвого і репродуктивних форм навчання, оновлення методологічної бази, зміна пріоритетів з освоєння графічної грамоти на розвиток творчої діяльності, становлення світогляду, формування естетичних і духовних якостей особистості. Одним з основних факторів, що активно впливають на сучасні процеси в художній педагогіці можна назвати реалізацію на практиці концепції інтегрованого навчання і поліхудожнього розвитку учнів, яка була розроблена доктором педагогічних наук, професором Б.П. Юсовим наприкінці двадцятого століття. Даний напрямок з успіхом розвивається сьогодні в стінах Інституту художньої освіти.

Ключові слова: інтеграція, культура, світогляд, творчість, свідомість дитини, навчальний процес, системність і наступність у навчанні, співпраця, інтегровані уроки.

В статье поднимаются вопросы путей модернизации художественного образования и приведения их в соответствие с новыми образовательными стандартами. В качестве основных способов повышения уровня художественного образования в школе называются такие, как: усиление культурологического фактора образования, активизация педагогического творчества учителя, преодоление суммарно-знаниевого и репродуктивных форм обучения, обновление методологической базы, изменение приоритетов с освоения графической грамоты на развитие творческой деятельности, становление мировоззрения, формирование эстетических и духовных качеств личности.

Ключевые слова: интеграция, культура, мировоззрение, творчество, сознание ребенка, учебный процесс, системность и преемственность в обучении, сотрудничество, интегрированные уроки.

In the paper the problems of ways of modernization of education in arts and bring them in line with the new educational standards. As the main ways to increase the level of art education in school are such as: the strengthening of cultural factor of education, activation of creative teaching teachers, overcoming total and reproductive forms of training, upgrading the methodological base, a change of priorities of development of graphic ratification on the development of creative activity, formation of the world Outlook, the formation of aesthetic and spiritual qualities of personality. A major factor actively influencing modern processes in the artistic pedagogy can

be called the implementation in practice of the concept of integrated education and poly-artistic development of schoolchildren, which was developed by doctor of pedagogical Sciences, Professor B.P. Usov in the late twentieth century. This direction is successfully developing today in the Institute of art education.

Keywords: integration, culture, ideology, creation the childish consciousness; the educational process, consistency and continuity in training, the cooperation, the integrated lessons.

Постановка проблеми. Новая парадигма образования, обозначенная в ФГОС предполагает качественный переход от такой привычной для нас школы, которая на протяжении долгого времени строилась на информационно-знаниевой функции образования, базовыми категориями в ней выступали знания, умения, навыки и определенный уровень информированности ученика к школе развивающей. В основе новой школы приоритетными выступают задачи всестороннего развития задатков личности, позволяющих ей найти свое место, гармонично существовать и успешно самореализовываться во взрослом мире в условиях все убыстряющихся темпов и ритмов жизни, изменяющихся жизненных, эстетических, нравственных приоритетов и духовных ценностей, в условиях бурного экономического научно-технического развития.

Изложение основного материала. Переход от суммарно-знаниевого к качественно-личностной парадигме образования и понимание того, что культура и искусство, по утверждению педагогов, философов, психологов, эстетиков вбирают в себя знания, понятия из других областей наук, ставит перед образованием задачи постоянного обновления методологической базы, методов и средств обучения, программного и методического обеспечения. Усиление культурологического фактора в образовании и обновление методической базы обучения потребует, в первую очередь, изменения профессиональных установок педагогов в направлении осознания ими необходимости формирования творческой свободной личности, способной к открытому и продуктивному взаимодействию с миром, то есть личности социализированной.

В соответствии с динамически развивающимися и изменяющимися социальными и социокультурными характеристиками общества, неизбежным становится пересмотр целей образования в направлении формирования у школьников способностей к саморазвитию, самореализации, активному проявлению себя мире. Выпускник школы должен обладать умением видеть перспективу своего развития и возможностей самореализации в мире взрослых. Сближение нескольких сфер – образовательной, культурологической и социальной, которое происходит в образовании сегодня предполагает не механическое расширение образовательного пространства в которое органично вписан

социальный и образовательный аспект, но создание полиструктурного пространства, способного обеспечить учащихся различными образовательными компетенциями, определенной и достаточной осведомленностью в различных областях знаний, познаниями и опытом, которые позволят ему не только ориентироваться в определенном круге проблем, но и успешно действовать.

Основные образовательные компетенции, среди которых – когнитивные, отвечающие за формирование в учащемся умений размышлять, задавать вопросы, отыскивать причины явлений и находить решения; творческие, отвечающие за развитие гибкости ума, креативных форм мышления, фантазии, воображения и чувственно-образной сферы, а также формирование собственного мнения и способности к порождению нового; методологические, отвечающие за формирование у учащихся способностей к осознанию и самостоятельному вычленению задач и целей учебной деятельности, нахождению путей и способов их достижения; мировоззренческие, активизирующие способность к самопознанию и самодвижению, умение определять свое место и роль в окружающем мире и коммуникативные, исходящие из понимания приоритетности и самоценности личности как основного капитала современного общества, призваны решать задачи развития свободной творческой личности при сохранении её индивидуальности, формирования аппарата познания ученика и создания оптимальных условий самореализации.

Самоценность личности школьника, рассматриваемая в качестве одного из ключевых компонентов современной образовательной парадигмы тесно связана с поисками путей, форм, методов его обновления. В основе данного процесса должны лежать гибкие формы индивидуального обучения, соответствие информационно-познавательного потока и принципов формирования мировоззренческих основ духовному и культурному наследию социума, социальным и профессиональным ориентирам, позволяющим личности не потеряться в динамичной и постоянно изменяющейся действительности.

Любая личность – продукт социальный, формирование которого определено всеми компонентами культуры. Культура, по определению Б.П.Юсова [8] представляет собой наивысший способ организации элементов бытия. Краеугольным камнем культуры является искусство. Обращенное к чувствам и переживаниям искусство обладает огромным эмоциональным воздействием на личность. Однако необходимо отметить, что уровни развития эмоционально-чувственной сферы личности могут быть разными. Поэтому сила воздействия искусства прямо пропорциональна интеллектуальному развитию, широте кругозора, качеству эстетических предпочтений, художественного вкуса и богатству духовных качеств личности.

Основы эмоционально-образного, также как эстетического и художественного развития большинства закладываются в школе, поскольку именно в школе начинаются систематические занятия искусством под руководством профессионалов – учителей музыки и изобразительного искусства. При этом, пользуясь социологическими данными лаборатории комплексного взаимодействия искусства НИИ ХВ АПН СССР, полученные в конце XX века, только один процент всех учащихся так или иначе связывает свою жизнь с профессиональным искусством, еще один-два процента посещают кружки и студии в системе дополнительного образования, получая художественное образование, который несколько выше базового уровня общеобразовательной школы. В то же самое время, уже после того, как систематические занятия искусством заканчиваются, третья часть старшеклассников, по данным этого исследования свободно и без принуждения занимается дома творческой деятельностью. Дети рисуют, лепят, сочиняют рассказы, стихи, музыку, занимаются выразительным чтением, активно участвуют в художественной самодеятельности.

Большая часть выпускников школ идет по жизни с тем багажом знаний и тем уровнем развития художественного сознания, который получено ими в стенах школы. В связи с этим возникает ряд вопросов, ответ на которые поможет определить пути дальнейшего развития художественного образования в общеобразовательной школе. Например – достаточно ли этого уровня для современной жизни? Каким он должен быть чтобы удовлетворять запросам социума и соответствовать ФГОСам? Какие усилия необходимо применить для качественного изменения уровня эстетического развития и художественных предпочтений, если личность будет мотивирована на саморазвитие и самообразование? Какие базовые знания и качества личности должны быть заложены в школе для этого? Каким должно быть художественное образование в школе и уроки искусства в школе? Как искусство должно быть встроено в структуру других учебных дисциплин? Какими профессиональными качествами должен обладать учитель изобразительного искусства, и какие параметры лежат в основе выбора методических комплектов (учебника, программы, др.) с тем, чтобы соответствовать современным требованиям к преподаванию данного предмета?

Вопросы обозначили ряд противоречий среди которых просматривается заказ общества на воспитание и развитие культурного, творчески мыслящего выпускника школы, обладающего основами эстетического сознания и четкой жизненной позицией, духовно-нравственными и мировоззренческими основами, испытывающих потребность творческой самореализации в различных сферах жизнедеятельности, с другой – существующая консервативность системы

образования, что делает переход к новой парадигме образования достаточно проблематичным.

Приоритетность общественной и практической значимости искусства для современного человека будет способствовать качественному обновлению содержания и методики преподавания предметов художественно-эстетического цикла, оптимизировать не только сам учебный процесс и процесс художественного развития школьников, но определить перспективные направления подготовки педагогических кадров и создания учебников и другой учебно-методической литературы по изобразительному искусству. Одним из таких направлений является интеграция искусств, концептуальные основы которой заложил Б.П.Юсов, и которые сегодня с успехом разрабатываются в Институте художественного образования РАО.

Современная педагогика определяет за процессами интеграции ведущую роль как в процессе формирования и управления образовательной средой, так и в переходе школы к новым образовательным стандартам и реализации инновационных форм обучения, которые позволят конструктивно решить многие проблемы современного образования. Интеграция – это основа, фундамент современного образования. Она предполагает включать педагога и учащихся в активный совместный творческий процесс. Можно сказать, что любой изучаемый предмет в школе в условиях интегрированного обучения может превратиться в развивающуюся систему.

Интегрированное обучение сегодня активно используется в практике работы школ и это логично, поскольку формирование целостного восприятия мира и целостного сознания учащегося может быть реализовано через понимание того, что все отдельно взятые явления немислимы без их связи с общим процессом развития природы, общества, науки и искусства. Интегрированный подход способствует формированию у школьников понятий и представлений о взаимосвязи всего и вся в мире как едином целом. Он способствует переосмыслению общей структуры организации учебного процесса и каждого конкретного занятия.

Интеграция образовательных дисциплин рассматривается в данной статье на базе предметов образовательной области «Искусство» как дисциплин, обладающих высоким духовно-нравственным и мировоззренческим потенциалом, определяемым ролью искусства как основного компонента культуры.

Предметы образовательной области «Искусства» и педагогические технологии, основанные на принципах интеграции и междисциплинарного взаимодействия оказывают положительное влияние на становление мировоззренческой позиции развивающейся личности, на формирование эстетической системы ценностей, мотивируют к творчеству, креативному

мышлению, позволяющему личности принимать нестандартные, неординарные, инновационные решения, ориентироваться в культурном пространстве и разнообразных формах и течениях искусства. Приобретаемый учащимися на уроках искусства опыт эмоционально-ценностных отношений способствует социализации личности и реализации преемственности поколений в которой учащийся выступает как преемник культуры прошлого, потребитель культуры настоящего и создатель культуры будущего. По образному выражению Г.Д.Гачева [4] произведения искусства «сочатся» элементами бытия, создавая представление о культуре, мировоззрении, традициях народа, народности, эстетических и художественных предпочтениях, духовных основах тех, кто их создавал.

Как показывает практика работы автора с учителями по освоению инновационных педагогических технологий, интегрированных методик обучения данный процесс не может быть быстрым. И этому есть ряд причин. Во-первых, он потребует от педагогов способности взглянуть на свою дисциплину, преподаваемую науку «со стороны», что потребует от него выхода за рамки отдельного предмета. Это, в свою очередь, позволит ему увидеть единое образовательное пространство, образованное всеми учебными дисциплинами одной параллели. Такой взгляд на целое извне и охват всех составляющих единой образовательной сферы позволит определить общие или созвучные области знаний, найти возможные варианты взаимодействия и начать поиск путей интеграции.

Во-вторых, – смелости, так как никто не отменял педагогическую осторожность – добровольный отказ от наработанных годами или приобретенными в период обучения приемами, навыками и системой взглядов на предмет как область конкретной и самодостаточной науки. Не так легко отказываются и от привычной установки на образование как процесс обеспечения учащихся знаниями по отдельным дисциплинам, в основе которого лежат знаниево-информативный и авторитарный подходы и необходимость снабжения учащихся определенными умениями и навыками, базирующихся, по большей части на репродуктивных формах обучения.

Педагогическая деятельность понимается нами деятельностью творческого характера, которая требует от современного учителя не только хорошего знания учебной программы своего предмета, знания и постоянного обогащения и обновления учебного материала, но и знакомства с содержанием учебных программ других дисциплин, изучаемых в одной параллели, что позволяет педагогу выстроить собственное представление о характере общего информативного образовательного пространства в которое погружен ученик. Это позволит

учителю достичь педагогической свободы – не только свободно в нем ориентироваться, но и качественно изменить, сделав его интегративным, приложив определенные усилия. Эффективность процесса освоения интегрированных форм обучения и успех в построении нового информативно-образовательного пространства во многом определяется единством взглядов педагогов на то, каким должно быть образование и желанием сотрудничества. Понимание педагогической целесообразности взаимодействия требует от учителей приложения определенных усилий к сотрудничеству, которое мотивирует педагогов на поиск возможных точек интеграции с другими науками; делает педагогов единомышленниками в вопросах необходимости расширения общего кругозора ученика; стимулирует поиск новых форм работы с детьми, определяет направления проектирования творческих заданий; позволяет конструировать интегрированные занятия, ориентируясь на задачи расширения познавательного пространства, развитие мировоззренческих и познавательных основ личности школьника; позволяет расширять содержательное пространство урока за счет эстетической, нравственной, духовной составляющих, обогащение культурной среды ребенка.

Выводы. Одним из основных качеств современного педагога становится способность творческого отношения к преподавательской деятельности, проявление интереса к ознакомлению и применению на практике инновационных образовательных технологий, что рассматривается естественным условием повышением профессионального мастерства и оптимальным условием перехода к работе по новым образовательным стандартам.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ананьев В.Г. Человек как предмет познания / В.Г.Ананьев. – Л.: Политиздат, 1968. – 123 с.
2. Бакушинский А.В. Исследования и статьи / А.В.Бакушинский. – М.: Сов.художник, 1981. – 89 с.
3. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения в 2-х томах. – М.: Просвещение, 1980. – 235 с.
4. Гачев Г. Национальные образы мира [Текст] / Г.Гачев. – М.: Сов. художник. – 448 с.
5. Савенкова Л.Г. Дидактика художественного образования как составляющая часть педагогики искусства: новое знание [Текст] / Л.Г.
6. Юсов Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / Б.П.Юсов. – Луганск, 1990. – 126 с.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Ермолинская Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент лаборатории интеграции искусств, старший научный сотрудник ФГНУ Институт художественного образования Российской академии образования.

Круг научных интересов: вопросы эстетического образования молодежи.