

Современные системы художественного образования



Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства

Цели художественного образования на современном этапе:

- ✓ повышение общего уровня значимости духовной культуры и искусства в области образования;
- ✓ сохранение, развитие и дальнейшее совершенствование уникальной системы учреждений художественного образования как носителей духовной культуры и искусства в многонациональной России.

Задачи:

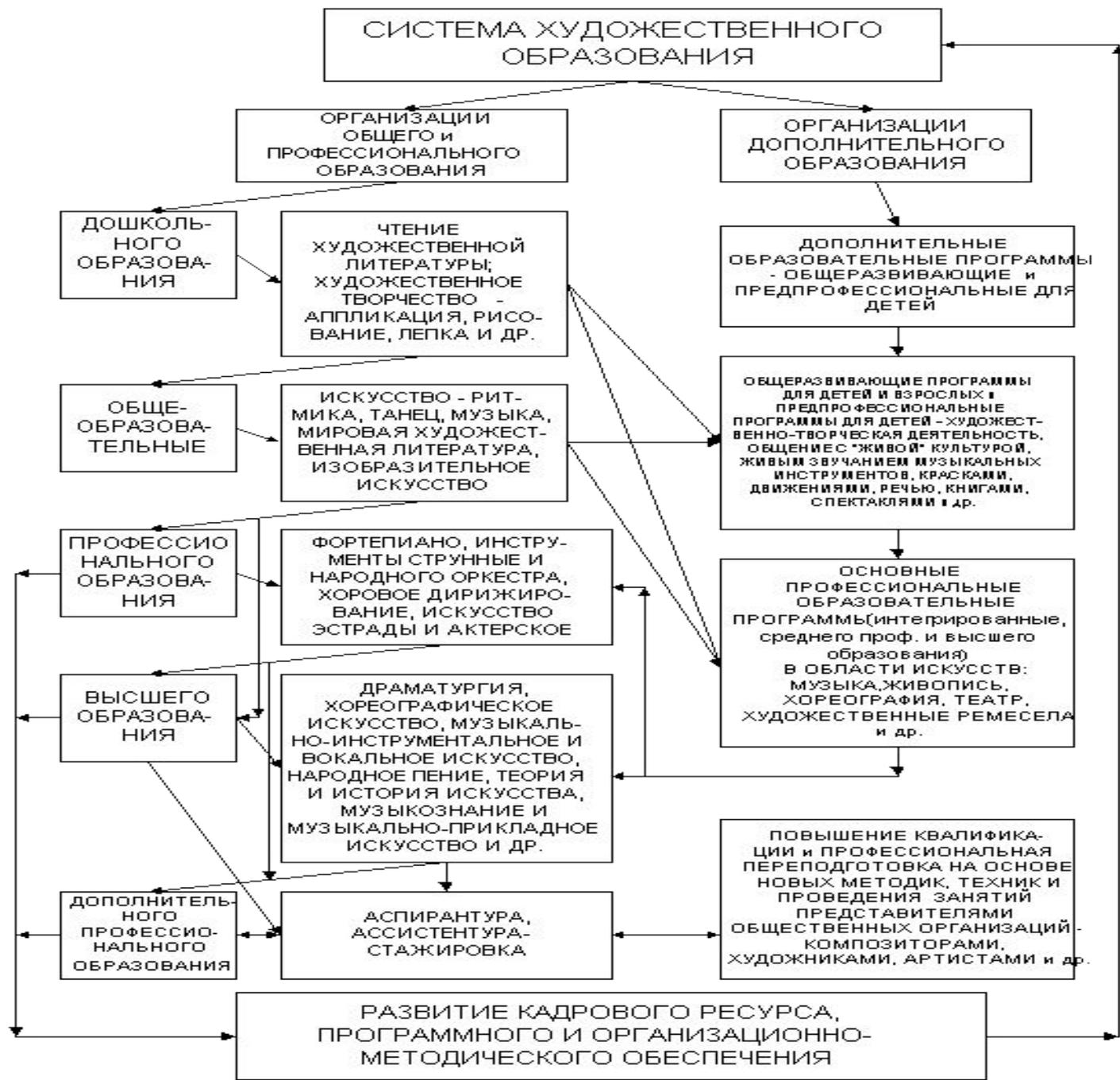
- ✓ формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов у всех социальных и возрастных групп населения;
- ✓ подготовка творческих кадров к профессиональной деятельности в сфере искусства и культуры, а также педагогических кадров для системы художественного образования;
- ✓ приобщение граждан России к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства;

- ✓ сохранение и передача новым поколениям лучших традиций отечественного профессионального образования в области искусства;
- ✓ широкое внедрение художественного образования как важного фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей и юношества;
- ✓ выявление художественно одаренных детей и молодежи, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития.

В **систему художественного образования** включены следующие **компоненты**:

- эстетическое воспитание,
- художественно-педагогическое образование,
- профессиональное художественное образование.

Программы художественного образования реализуются в разнообразных образовательных учреждениях, начиная с детских садов и заканчивая послевузовским профессиональным образованием



В **дошкольном** возрасте важнейшую роль играет формирование эстетического отношения к окружающему миру, которое, в основном, реализуется через синкретические художественные проявления ребенка, органически вписанные в его собственную жизнедеятельность.

В **начальной школе** формируются базовые основания, приобретаются первичные сведения, на основе которых в дальнейшем сложится как система эстетических знаний, так и собственные художественно-практические навыки ребенка.

В **средней школе** подростки овладевают языком различных видов пластических и временных искусств, что дает им возможность самостоятельно воспринимать и анализировать художественные произведения, а также создает предпосылки для совершенствования собственной художественной деятельности.

В **средних специальных и высших учебных заведениях** молодые люди приходят к полноценной социально-культурной самоидентификации, осознавая свою принадлежность к определенному «культурному слою» с его особыми художественно-эстетическими представлениями и вкусами, на основе которых складываются определенные приоритеты и в собственном художественном творчестве независимо от его профессиональной или любительской направленности.

Образовательная область «Искусство», появление которой в структуре школьного образования обусловлено спецификой искусства как особого явления культуры.

Данная область представлена тремя учебными дисциплинами эстетического цикла:

- ✓ музыка,
- ✓ изобразительное искусство,
- ✓ мировая художественная культура.

Названные предметы выделены в самостоятельный блок, что свидетельствует об официальном признании их специфической роли в образовании учащихся.

Предметы эстетического цикла играют совершенно особую роль:

- ✓ развивают эмоционально-нравственную и сенсорную культуру школьника,
- ✓ пробуждают способность эстетически воспринимать, ценить и создавать действительность по законам красоты в окружающей жизни и искусстве.

Предметы эстетического цикла непосредственно направлены на развитие гармонически развитой личности школьника, **ядро которой** – стремление к пониманию целостной картины мира, освоению культуры как опыта предшествующих поколений, приобщение к духовному наследию прошлого и познанию настоящего.

нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность, развивает творческие способности ребенка. Оно осуществляется в различных видах творческой деятельности: изобразительной, музыкальной, конструктивной, литературной, трудовой и др. В процессе эстетического воспитания происходит эстетическое развитие ребенка» [Буров, 1987, с. 133].

Эстетическое развитие – это процесс становления и совершенствования эстетического сознания, отношения к эстетической деятельности личности. В процессе эстетического воспитания развиваются эстетические чувства – субъективное переживание оценочного отношения к эстетическим объектам и предметам. В процессе художественно-эстетической деятельности у ребенка развивается и эстетический вкус – способность судить о прекрасном или безобразном по чувствам удовольствия или неудовольствия, испытываемого от предмета или явления. Вкус проявляется в эстетических оценках человека и зависит от общей культуры личности, развитости его ума, чувств.

Цели художественно-эстетического воспитания: развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности; совершенствование эстетического сознания; включение в гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей в области художественной, духовной, физической культуры.

Художественное образование выполняет ничем не заменимую роль в сохранении и развитии национальных культурных традиций, в процессе этнической самоидентификации и интеграции личности в духовную культуру: национальную, общероссийскую и мировую.

Открывая двери в мир иной культуры, искусство учит пониманию и принятию другого человека, способствует становлению толерантного сознания, гуманистической направленности личности.

«Искусство – это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства, человек познает человеческое в человеке, поднимет себя до светлого и прекрасного...» – эти замечательные слова принадлежат известному педагогу В. А. Сухомлинскому

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно-нравственное развитие школьника, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, доброте и культурной полноценности в восприятии внешнего мира.

«Художественное образование школьников осуществляется в основном в трех формах.

1. Общеобразовательная школа, урок изобразительного искусства, обязательный для каждого школьника, приблизительно охватывающий 100% учащихся.

Задача художественного развития – искусство как опыт отношений.

Форма приобщения к искусству – зона общей культуры.

2. Кружки, студии, клубы – формы «необязательного» обучения, существующие и в школе, и вне ее стен, охватывающие только желающих или мотивируемых.

Задача художественного развития – искусство как опыт творчества.

Форма приобщения к искусству – зона свободного поиска интересов.

3. Детские художественные школы (вечерние без отрыва от общеобразовательной школы и с отрывом от нее).

В эти профильные школы искусства попадают школьники, выдержавшие конкурс.

Задача художественного развития – искусство как языковой опыт.

Форма приобщения к искусству – зона профессиональной культуры.

Законодательной основой для образования в России являются ключевые документы:

- ✓ Конституция Российской Федерации,
- ✓ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».

Для художественного образования – обучение в области искусств, в стране действует:

Закон «Основы законодательства о культуре» (Статья 3, 4, 10, 13, 30).

Концепция художественного образования РФ.

Концепция федеральной программы «Культура России (на 2012-2018 годы)» (**I**. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей федеральной целевой программы "Культура России (2012 -2018 годы)" приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации; **XIII**. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы).

Повышение эффективности художественного образования может быть достигнуто на основе усиления взаимодействия общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования и других социальных институтов и их интеграции в единое многофункциональное образовательное пространство, а также совершенствования программного и организационно-методического обеспечения.

Модернизация художественного образования требует поиска новых подходов к преподаванию дисциплин образовательной области «Искусство». К ним можно отнести следующие:

- ✓ непрерывное обновление программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, содержания, эффективных форм и методов художественного образования с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений;
- ✓ издание в помощь педагогам художественно-эстетического цикла программно-методических материалов и учебно-методических комплексов для начальной, основной и высшей школы;
- ✓ повышение качества и развитие совершенной системы подготовки педагогических кадров с учетом реальных общественных потребностей, новых тенденций в развитии российской духовной и художественной культуры.

Современное образование направлено на:

- ✓ взаимопонимание и сотрудничество между людьми,
- ✓ охват разнообразия мировоззренческих подходов,
- ✓ развитие способностей каждого человека и формирование его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.

Художественно-эстетическая деятельность – это деятельность, направленная на эстетическое воспитание детей школьного возраста средствами искусства.

«Эстетическое воспитание способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает познавательную активность, развивает творческие способности ребенка. Оно осуществляется в различных видах творческой деятельности: изобразительной, музыкальной, конструктивной, литературной, трудовой и др.

В процессе эстетического воспитания происходит эстетическое развитие ребенка» [Буров А.И.].

Эстетическое развитие –это процесс становления и совершенствования *эстетического сознания, отношения к эстетической деятельности личности.*

В процессе эстетического воспитания развиваются:

- *эстетические чувства* –субъективное переживание оценочного отношения к эстетическим объектам и предметам;
- *эстетический вкус* – способность судить о прекрасном или безобразном по чувствам удовольствия или неудовольствия, испытываемого от предмета или явления. Вкус проявляется в эстетических оценках человека и зависит от общей культуры личности, развитости его ума, чувств.

Содержание художественного образования должно учитывать следующие **принципы**:

- начало **обучения с раннего возраста, непрерывность и преемственность** различных уровней образования, развитие художественно-практических навыков ребенка;
- **интегративный подход** к преподаванию на основе взаимодействия различных видов искусств;
- распространение **вариативных программ** разного уровня;
- учет **многообразия национально-культурных особенностей народов** страны;
- **мультикультурный подход**, предполагающий изучение многих художественных стилей;
- **индивидуализированный подход** к одаренным детям.

Структура современной воспитательной технологии

- ✓ Педагогические цели.
- ✓ Концептуальная основа.
- ✓ Деятельность.
- ✓ Система отношений между всеми участниками воспитательного процесса.
- ✓ Управление.
- ✓ Комплекс методических воспитательных средств, адекватных поставленным целям.

Структура современной воспитательной технологии

- ✓ Педагогические цели.
- ✓ Концептуальная основа.
- ✓ Деятельность.
- ✓ Система отношений между всеми участниками воспитательного процесса.
- ✓ Управление.
- ✓ Комплекс методических воспитательных средств, адекватных поставленным целям.

Первая концепция всеобщей графической грамоты, действующая во многих школах страны.

Это направление было основано во время становления Российской Академии художеств (начало XVIII в), когда методы и принципы подготовки профессиональных художников в крайне упрощенном виде были «спущены» в общеобразовательные школы на уроки рисования. То, что было профессионально необходимым и значимым для подготовки художников-профессионалов, искусственно переносилось на общее образование.

Современный автор этой концепции — доктор педагогических наук, профессор В. С. Кузин

Основные задачи программы по изобразительному искусству:

- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка,
- формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Содержание:

- эстетическое восприятие действительности и искусства,
- практическая художественная деятельность учащихся

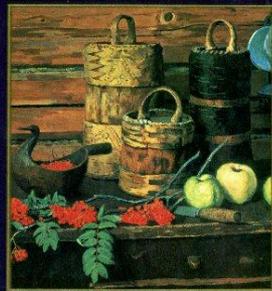
Основные виды занятий

- ✓рисование с натуры (рисунок, живопись),
- ✓рисование на темы и иллюстрирование (композиция),
- ✓декоративная работа, лепка; аппликация с элементами дизайна,
- ✓беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас



ШКОЛА
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА

2



Вторая концепция целостного подхода к обучению и воспитанию, опирающаяся на категорию **«художественный образ»**, разработана в конце 60-х — начале 70-х годов XX века заведующим лабораторией НИИ художественного воспитания профессором **Б. П. Юсовым**.

Основная идея - понимание, переживание и сильное создание художественного образа учащимися.

Эта концепция рассматривает художественный образ как главный **метод** и как **результат** процесса восприятия и создания произведения искусства.

Задача программы по изобразительному искусству: создание художественного образа в различных видах и жанрах изобразительного искусства средствами графической грамоты.

Способы создания художественного образа предполагают разнообразные **виды учебной деятельности**

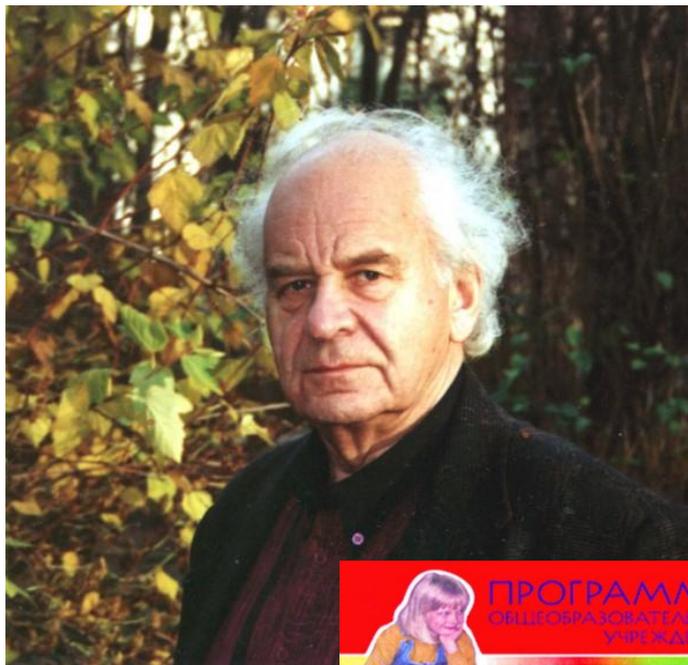
- изображения на плоскости,
- в объеме (лепка),
- в процессе работы с натуры, по памяти, по представлению, на основе фантазии и воображения,
- эстетическое восприятие окружающей действительности и искусства

Учебные проблемы:

- форма, пропорции, конструкция;
- цвет и освещение;
- пространство и объём;
- композиционная организация изображения;
- работа с художественными материалами;
- развитие художественного восприятия и эстетической отзывчивости.

Эта концепция стала настоящим новаторским открытием. Впервые за много лет искусство в школе стало пониматься как предмет художественно развивающий и художественно воспитывающий.

Теория Б. П. Юсова послужила основой для создания последующих концепций.



Третья концепция
приобщения к мировой
художественной культуре
разработана в начале
70-х годов XX века
проблемной группой НИИ
художественного
воспитания и
эстетического совета
Союза художников СССР
под руководством
народного художника
РСФСР **Б. М. Неменского.**

Главная идея — формирование художественной культуры как части духовной культуры.

Она вобрала в себя богатый теоретический и практический опыт предыдущих концепций, в том числе и теорий художественного воспитания, разработанных в 20–30-е годы (теоретическое наследие Л. П. Блонского, А. В. Бакушинского, С. Шацкого, П. И. Выготского и др.), а также опыт художественного образования в других странах.

Художественный образ является **средством формирования художественной культуры учащихся**, а личность ребенка выдвигается на первый план.

Основные задачи программы: формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; формирование художественно-творческой активности; овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.

Содержание предмета определяется **общими темами** для определённого года обучения или определённой четверти.

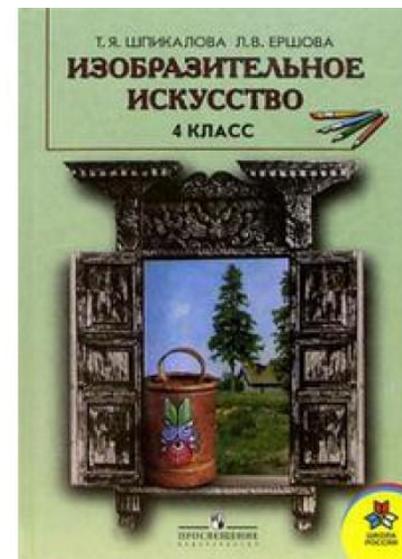
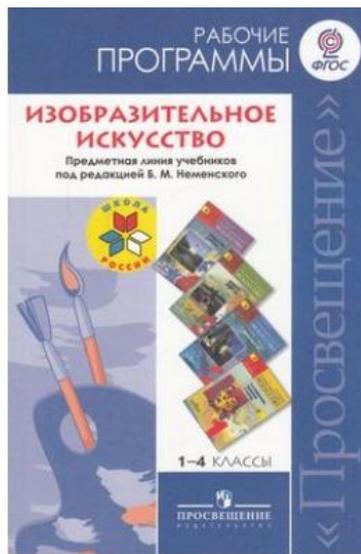
Например:

- I класс - «Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя»,
- II класс - «Ты и искусство»,
- III класс — «Искусство вокруг нас»,
- IV класс — «Каждый народ - художник».

Общение с искусством через постижение специфики его языка происходит в различных ***видах художественной деятельности*** — изобразительной, декоративной, конструктивной.

Четвёртая концепция приобщения к народному искусству как к художественному творчеству особого типа. Основоположником этой концепции является **доктор педагогических наук, профессор Т. Я. Шпикалова**.

Народное искусство изучается здесь во взаимодействии всех типов художественного творчества в системе национальной и мировой культуры.



Художественный образ в данной концепции рассматривается комплексно в связи с природой, бытом, трудом, историей, художественными национальными традициями народа.

Эта концепция позволяет осуществлять **региональный подход** в преподавании изобразительного искусства в школе.

Основные задачи программы:

- формирование мировоззрения и нравственной позиции через развитие исторической памяти, которая позволит школьнику ощущать свою принадлежность к многовековому человеческому опыту, опыту своих предков;
- создание художественного образа вещи через овладение необходимыми навыками, изучение вещей-типов разных школ народного мастерства и развитие творчески активной личности.

Разделы содержания:

- ✓ основы художественного изображения;
- ✓ орнамент в искусстве народов мира: построение и виды;
- ✓ народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения;
- ✓ художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно-прикладным искусством (основы художественного ремесла).

Виды учебно-творческой деятельности:

- ✓ экспериментирование (упражнения-опыты),
- ✓ учебная практика (упражнения-повторы, учебные задания),
- ✓ творческие работы (композиции, вариации, импровизации), беседы по искусству.



Пятая концепция

реализуется в рамках образовательной программы «Школа 2100». Это одна из программ развития общего среднего образования, направленная, прежде всего, на развитие и совершенствование содержания образования и на обеспечение его программно-методическими и учебными материалами. Научный руководитель программы — академик РАО **Алексей Алексеевич Леонтьев.**

Авторский коллектив **Образовательной программы «Школа 2100»** попытался разработать такую образовательную систему, которая:

- **во-первых**, была бы системой развивающего образования, готовящей школьника нового типа —внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к действительности, к другим людям, способного не только решить старую, но и поставить новую проблему, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельные решения;
- **во-вторых**, была бы доступна массовой школе, не требовала бы от учителей переучиваться заново;
- **в-третьих**, была бы разработана именно как целостная система — от теоретических основ, учебников, программ, методических разработок до системы повышения квалификации учителей, системы контроля и мониторинга результатов учения, системы внедрения в конкретные школы;
- **в-четвертых**, была бы системой целостного и непрерывного образования.

По эстетическому циклу в этом направлении работают коллективы под руководством *Б. М. Неменского и О. А. Куревинной.*

Авторами программы по изобразительной деятельности являются *О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская.*

Программа направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-творческой изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа мира.

Программа строится по **содержательным блокам**, охватывающим как общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный.

В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают **навыки** овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, **овладевают приемами** создания конкретно-визуального образа, **постигают** контекст художественного явления как результата преобразования действительности в процессе самовыражения.

Задачи курса:

- ✓ расширение художественно-эстетического кругозора;
- ✓ приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства;
- ✓ освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов и инструментов;
- ✓ создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, пластики; освоение простейших технологий дизайна и оформления;
- ✓ воспитание зрительской культуры.

Практическая реализация программы

предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок.



Шестая концепция построена Полуяновым Ю.А. в рамках системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Эта система разрабатывалась с 1958 г. на базе экспериментальной школы № 91 Российской академии образования. Особенностью этой психолого-педагогической концепции являются разнообразные групповые дискуссионные формы работы, в ходе которой дети открывают для себя основное содержание учебных предметов.

Интегрированный курс «Изобразительное искусство и художественный труд» в рамках системы Эльконина-Давыдова предполагает решение основных образовательных задач **в соответствии с возрастом учащихся.**

В первый год обучения дети знакомятся с теми видами изобразительной и трудовой деятельности, которые по **технологии им доступны.**

Курс первого класса является **вводным и переходным** от дошкольных занятий к занятиям школьным, построенным на принципах системы развивающего обучения.

Содержание занятий по видам учебной и творческой работы представлено разделами:

- линии — пятна — силуэты, общность и различия, мера величины и формы, соединение по замыслу;
- скульптурная лепка;
- краски и цвет; декоративная роспись;
- художественное конструирование;
- архитектура и монументальная роспись;
- художественное шитье.

Содержание *второго года обучения* изобразительному искусству и художественному труду включает **пять разделов**:

- ✓ гармония сочетания цветов,
- ✓ гармония и выразительность цвета,
- ✓ ритм в жизни и в искусстве,
- ✓ симметрия в жизни и в искусстве,
- ✓ очертания предметов и изображений.

Общая **задача**: формирование у детей умения видеть не только отдельные изображения и части изделий, а отношения между ними, что невозможно без развития способности обобщенного восприятия цвета, пространства, формы того, что они изображают.

Главная задача *третьего года* обучения: создание условий для формирования и успешной реализации учащимися новых творческих интересных замыслов.

Разделы курса:

- ✓ композиционное и конструктивное равновесие,
- ✓ динамичное и статичное равновесие композиции и конструкции,
- ✓ контрасты — аналогии,
- ✓ пропорции изображения и композиции,
- ✓ рисунок пером,
- ✓ очертания — форма — пропорции изображений.

На *четвёртом этапе* главная задача обучения заключается в такой перестройке уже сложившихся представлений детей, при которой у них включается пространственное воображение об окружающем мире и способах его изображения.

Учебные разделы:

- ✓ пространственные планы композиции;
- ✓ объемные изображения;
- ✓ наблюдение и изображение деревьев;
- ✓ искусство акварели;
- ✓ конструирование объемных форм из плоского листового материала;
- ✓ ритм в живописи, графике, скульптуре;
- ✓ конструкция объемных художественных изделий, наш город (село, деревня) в разное время года.

Анализ задач и содержания программы Ю. А.Полуянова показывает, что каждый способ художественного изображения, будучи введен на каком-то из этапов обучения, затем постоянно включается во все последующие занятия, разворачиваясь перед учениками все новыми и более богатыми возможностями. Вместе с тем при знакомстве с каждым из этих способов и практических пробах каждого из них у детей должно сложиться новое и очень важное умение смотреть и видеть.

Руководствуясь основными положениями непрерывного художественного образования в общеобразовательной школе, учителю начальных классов, преподающему изобразительное искусство, следует ориентироваться **на ту учебную программу по изобразительному искусству, которая реализуется в основном звене общеобразовательной школы.**

Технологии интегрированного полихудожественного обучения

Педагогические условия:

- выход за рамки одного искусства (предмета);
- перенос акцента с изучения и восприятия на творческое проявление самих детей;
- связь занятий искусством с ближайшим окружением, культурой и традициями того региона где живут дети;
- опора на возрастные особенности детей – их представления, предпочтения, воображение (экологический подход к обучению);
- предметно-пространственное освоение искусства;
- взаимодействие и сотрудничество в коллективе детей и педагогов;
- опора на инновационные интегрированные технологии обучения;
- системный характер работы в данном направлении.



В младшем школьном возрасте обучение направлено на развитие сенсорно-чувственной сферы, широты воображения ребёнка через многообразные формы его включения в процесс сотворчества на основе привлечения знаний из разных наук и опыт реальной жизни.

Задача интегрированного обучения – научить детей рассматривать одни и те же явления, проблемы в разных ситуациях, системах и направлениях, опираться на динамику и логику рассуждений.

Опора на три направления

Экологическое
Природа, культура,
ребёнок

Региональное
История, традиции,
ландшафт

Полихудожественное
Эмоции, разные виды
искусства

Формирует
художественны
е
представления

Формирует
художественны
е предпочтения

Формирует
художественно
е воображение

Развиваются актёрское индивидуальное воображение
и индивидуальное пространство художественного
произведения

Индивидуальный
художественный образ

Развивающие технологии интегрированного обучения:

- ❖ **Цикл занятий, объединённых одной сквозной темой (авторы Л.Г.Савенкова, Т.И. Сухова, Е.П. Кабкова);**
- ❖ **«Художественное событие» (авторы Т.И. Сухова, Л.Г. Савенкова, Е.П. Кабкова);**
- ❖ **Уроки-путешествия (автор Л.Г. Савенкова);**
- ❖ **«Мастерская творческой деятельности» (автор Н.А. Новикова).**

Литература

- 1.Савенкова Л.Г. Полихудожественное образование как фактор формирования современного типа мышления и сохранения здоровья детей и юношества // Педагогика искусства: электронный научный журнал. - № 1 2006 г.**
- 2.Савенкова Л.Г. Интеграция – важнейшее педагогическое условие реализации идеи педагогики искусства в современной общеобразовательной школе. М.: Издательский Дом РАО, № 4, 2001.**