

Проблемы и перспективы художественного образования

Н. В. Аникьева

Институт развития образования Иркутской области, г. Иркутск

Аннотация. *В статье поставлены проблемы художественного образования в российских школах. Говорится об актуальности и значимости предметов художественно-эстетического цикла в системе российского образования. Раскрываются возможности и перспективы различных форм взаимодействия общеобразовательных организаций с объектами культуры. Автор обращает внимание на повышение статуса учителей предметов эстетического цикла.*

Ключевые слова:

художественно-эстетическая направленность, художественное образование, творчество, культура, музыка, искусство.

В последние годы складывается неоднозначная ситуация вокруг художественного образования в российских школах.

С одной стороны, концепция художественного образования направлена на сохранение и развитие сложившейся в России уникальной системы учреждений художественного образования в области культуры и искусства. Разработаны программы художественно-эстетического развития, обновляются учебные программы предметов эстетического цикла, УМК. Создаются сообщества учителей, деятельность которых предполагает консолидацию идей духовно-нравственного воспитания, повышение статуса предметов художественно-эстетической направленности в системе образования и т. д.

С другой стороны – существует ряд проблем, тормозящих претворение в жизнь идей концепции. В первую очередь это «недооценка в социальной практике роли эстетического сознания, художественной культуры как влиятельных факторов динамического развития общества; культурный нигилизм значительной части молодёжи, когда ценности высокого искусства и их эталонная роль в культуре подвергаются сомнению или даже отрицаются; усиление разрыва между массовой школой и высокой культурой, которая при-

обретает всё более элитарный характер; *второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического цикла в общем образовании на всех его ступенях*» [5] и др.

Известный художник-педагог Б. М. Неменский в исследовании «Искусство, культура, образование», рассуждая на данную тему, пишет: «Если представить образование в виде саженца, то почвой для его развития и роста будут являться предметы художественно-эстетического цикла, формирующие и развивающие духовную творческую личность, которые затем ярко зазеленеют в виде осознанно востребованных специальных знаний: математических, естественнонаучных – разных, и позволят хорошо, гармонично расти и развиваться саженцу. Сегодня наше образование представляет собой систему, которая за основу роста взяла не саму почву, в которую необходимо посадить саженец, а сам саженец в виде специальных математических, естественнонаучных и других устойчивых знаний и догм в надежде, что из этого саженца начнут расти побеги творческого развития» [1].

Российская школа, став «сферой образовательных услуг», теряет исторически сложившуюся в России систему художественного образования, а ведь именно школа даёт *«основы художественного развития, и нигде, кроме общеобразовательной школы, обеспечить это невозможно!»* [5]. Безусловно, решение обозначенных проблем зависит от культурно-образовательной политики государства, в частности министерства образования, РАО, тех институтов и ведомств, от которых напрямую зависит судьбоносное решение – «быть или не быть искусству в школе»? Актуально и своевременно в аналитической записке зав. лабораторией проблем художественного развития Психологического института РАО, главный редактор журнала «Искусство в школе» А. А. Мелик-Пашаев представил проблемы и способы их решения в Министерство образования и науки РФ. В ней подчёркивается отсутствие преемственности в обучении на всех ступенях образования (детский сад, общеобразовательные школы, учреждения среднего профессионального, высшего и послевузовского профессионального образования, учреждения дополнительного образования). Мизерное количество учебного времени отводится на музыку, ИЗО, мировую художественную культуру. *«На каждый из двух предметов отводится 1 час в неделю: существенно меньше, чем в странах, определяемых как страны со средним уровнем развития, и приблизительно в 2,5 раза меньше, чем в «высокоразвитых странах», которым мы так стремимся подражать во многих других отношениях»* [3].

Автор подчёркивает, что, несмотря на теоретические разработки, методические достижения, учебные программы ведущих педагогов России, качество подготовки учителей оставляет желать лучшего *«...недостаточная или односторонне-традиционная квалификация педагога может приводить к дискредитации педагогической идеи»* [3]. Мы часто сетуем на слабую материально-техническую базу образовательных учреждений (отсутствие компьютера, Интернета, устаревшая аппаратура и т. д.), низкий рейтинг таких предметов, как музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура. Да, к сожалению, это имеет место быть. Но как мы, преподаватели художественных дисциплин, оцениваем себя? Насколько мы компетентны в вопросах методики, владем ли профессиональными компетенциями? Насколько значим для нас научный подход в обучении. Что нового, интересного можем предложить нашим детям? Задаёмся ли мы вопросом: «А какой я учитель в глазах моих

учеников?»

Быть преподавателем очень ответственно и сложно; ведь на плечи ложится не только подготовка к урокам, но и внеклассная работа, классное руководство.

Современный учитель должен быть исследователем своей педагогической деятельности, новатором в области инновационных идей, владеть новыми технологиями, направленными на развитие творческих способностей детей, осуществлять рефлексию, результаты которой помогут ему увидеть собственные ошибки, недочёты и направить свою деятельность в нужное русло. Но часто бывает, что учитель замыкается в собственных рамках, не видит причин педагогических и творческих неудач. На каком этапе детям вдруг становится скучно на наших уроках? Почему это происходит? Конечно, всё зависит от учителя. В себе надо искать причину. Можно и нужно помочь самому себе, найти ошибки и способы их решения, возможно, даже совместно с детьми.

Главным в системе образования является урок, на котором не только обучающиеся получают знания, но и происходит саморазвитие, самораскрытие, «открытие себя неизвестного» (И. П. Махмутов). На уроках искусства это особенно проявляется, этому способствует эмоциональное восприятие художественных произведений, эмоциональный отклик школьников, но при условии, если будет создана художественно-педагогическая среда. А это зависит от мастерства учителя, который должен владеть теорией, методикой, профессиональными компетенциями, педагогическим чутьём. Чтобы научить детей петь, слушать музыку, анализировать, сравнивать и сопоставлять произведения искусства, различать индивидуальный стиль художника, поэта, композитора, эмоционально откликаться на произведения искусства, уметь реализовывать себя в творчестве, необходимо проявлять педагогическое мастерство. Даже самому профессиональному педагогу, имеющему за плечами богатый опыт, необходима подготовка. А в чём она будет заключаться? В самостоятельном ежедневном поиске и кропотливом труде. В знакомстве с новыми методиками, исследованиями в области искусства, нахождении эффективных методов и приёмов, направленных на успешное усвоение обучающимися знаний об искусстве, обобщении собственного опыта, самоанализе, рефлексии и др.

Исследования показывают, что занятия разными видами художественного творчества *активизируют интеллектуальную деятельность детей*. Поэтому и учитель должен владеть разными видами художественного творчества. А как проявляется творческое самовыражение учителя? И в чём это будет проявляться? Можем ли мы, педагоги искусства, предложить *своё личное Творчество*? К сожалению, встречается редко, когда учитель пишет музыку, сочиняет песни, стихи, рисует картины и др. Это одна сторона вопроса о самовыражении. Другая – индивидуальный почерк педагога искусства. Это *образ Учителя*, который способен быть проводником в удивительно прекрасную страну, где царят музыка, слово, танец, оживают краски. Страна, где раскрываются сердце и душа, происходят невероятные открытия, где маленький человек начинает постигать жизнь, видеть прекрасное и безобразное. Он начинает учиться у самой жизни, которая запечатлена в произведениях искусства! Это важная задача для педагога, ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Перефразируя Экзюпери, можно сказать: мы в ответе за тех, кого учим! Поэтому, осознавая ответственность за своих воспитанников, учитель должен, создавая свой неповторимый образ, вырабатывая индивидуальный почерк, постоянно учиться, заниматься самосовершенствованием.

В современном мире информационное поле более доступно. Средства коммуникации позволяют общение с коллегами по всему миру. Существуют интернет-сообщества учителей по разным направлениям, особенно это нужно тем, кто не имеет возможности реального профессионального общения. Например, тем, кто живёт в отдалённых районах, где на две школы один педагог искусства. Организуются дистанционные курсы международного и российского уровней, повышение квалификации на базе Института развития образования Иркутской области. Наконец, работают методические объединения учителей по образовательным областям, где происходит живое общение, обмениваются опытом. Всё вышеперечисленное есть база для постоянного профессионального роста, саморазвития и самосовершенствования, для того, чтобы избежать «недостаточной или односторонне-традиционной квалификации педагога». Профессионализм учителя – одна из проблем художественного образования на современном этапе, решение которой напрямую зависит от самого педагога.

Важно обратить внимание и на такую тему, как культура и образование. Сегодня «...нужно преодолеть все *реальные и мнимые барьеры между “образованием” и “культурой”*».

Образование – орган культуры, от работы которого зависят трансляция и развитие, то есть само существование культуры в целом и культуры художественной – в частности» [5]. Какими видятся формы взаимодействия образования и культуры? Во-первых, необходимо прямое участие мастеров искусств в общеобразовательном процессе, в сфере дополнительного образования или внеурочной деятельности. В Иркутской области имеется опыт создания детской филармонии, которая занимается пропагандой музыкального искусства. На концертах школьники знакомятся с шедеврами мирового искусства, а живое исполнение музыки юными талантами вдвойне ценно. Открытые уроки (не только концерты) органом в зале, музеях тоже ценнейший опыт для обучающихся. Художественно-творческая среда, в которой находится ученик, не только оказывает благоприятное воздействие на слушателя (зрителя), но и предоставляет возможность общения с высокими формами образного и теоретического мышления. Она «насыщена диалогами с художественными произведениями всех видов искусств, <...> которые, по сути, дают возможность вступить в опосредованный и непосредственный диалог с великими творцами прошлого» [6]. И в этом глубокое единство такой среды с концепцией полихудожественного образования, разработанной Б. П. Юсовым.

Следует отметить, что в филармонии существует давняя традиция проводить ежегодные тематические концерты для школьников. Но, к сожалению, по ряду причин не все образовательные учреждения этим пользуются (проблемы с транспортом, временем и др.).

В последнее время набирает силу музейная педагогика, однако далеко не все учителя используют её в своей практике.

Интересным было бы проведение внеклассных мероприятий в таких учебных заведениях, как музыкальный колледж, школа искусств, музыкальные школы и т. д. И, наоборот, посещение школ творческими коллективами из указанных заведений культуры. Вышеперечисленные формы общения с культурными ценностями способствуют реализации задач внеурочной деятельности.

Тесное содружество культуры и образования перспективно. К сожалению, до сих пор не определены правовой статус и нормативная база деятельности образовательных учреждений культуры и искусства в общей системе россий-

ского образования. Пора уже сесть за стол переговоров и разработать программу взаимодействия образовательных и культурных учреждений. В областном центре нашего региона это вполне осуществимо. Информационной поддержкой данного направления могут являться СМИ.

Решение существующих проблем возможно при сотрудничестве органов управления образованием и образовательных учреждений, общественности, заинтересованных лиц в целях формирования духовно-нравственного потенциала личности. Будем надеяться, что художественное образование займёт достойное место в системе российского образования.

Список литературы

1. Искусство в школе XXI в. : сб. материалов VI Всерос. конф. науч.-практ. семинара «Мастерская Б. М. Неменского» / отв. ред. Л. Е. Курнешова. – М. : Школьная книга, 2000. – 144 с. – (Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в г. Москве).
2. Мелик-Пашаев, А. А. Педагогика искусства и творческие способности / А. А. Мелик-Пашаев. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
3. Мелик-Пашаев, А. А. Художественное развитие и общее образование / А. А. Мелик-Пашаев // Искусство в школе. – 2008. – № 4. – С. 20–25.
4. Морозов, В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация / В. П. Морозов. – М. : Изд-во Ин-та психологии РАН, 1998. – 164 с.
5. О концепции художественного образования в Российской Федерации : приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 № 1403 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924/ (дата обращения: 19.06.2016).
6. Юсов, Б. П. Взаимосвязь культурологических факторов в формировании современного художественного мышления учителя образовательной области «Искусство» / Б. П. Юсов // Избранные труды по истории, теории и психологии художественного образования и полихудожественного воспитания детей. – М. : Компания Спутник, 2004. – 252 с.

Problems and Prospects of Art Education

N. V. Anikeva

Institute of Education Development of Irkutsk Region, Irkutsk

Abstract. *The article indicates the problem of art education in Russian schools, shows the relevance and importance of artistic and aesthetic subjects in Russian education system. The opportunities and prospects of various forms of cooperation between educational and cultural organizations are described. The author draws attention to raising the status of teachers of aesthetic subjects at school.*

Keywords: *artistic and aesthetic area, art education, creativity, culture, music, art.*

Аникьева Наталья Витальевна

*старший преподаватель кафедры
предметной области*

*Институт развития образования
Иркутской области*

*664007, Иркутск, ул. Красноказачья,
10-А*

тел.: 8(3952)500904

e-mail: anikeva59@yandex.ru

Anikeva Natalia Vitalievna

*Senior lecture of the School Subjects
Department*

*Institute of Education Development of
Irkutsk Region*

*10-A Krasnokazachiya St, Irkutsk,
664007*

tel.: 8(3952)500904

e-mail: anikeva59@yandex.ru