

Современные аспекты модернизации предметной области «Искусство»

Лебедева Ольга Васильевна,
учитель МБОУ города Костромы «Лицей №17»,
кандидат педагогических наук, доцент

Что значит «модернизация»

С практической точки зрения, модернизацию следует рассматривать как комплекс преобразований, предпринимаемых человеческими обществами (странами, народами) в социально-экономическом, технологическом, культурологическом, политическом и прочих аспектах с целью достижения индустриальной стадии развития

Модернизация – от франц. *modern* – новейший, современный. Это преобразование, усовершенствование чего-либо в соответствии с современными требованиями.

Модернизация образования имеет пять следующих основных аспектов:

- 1. Достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования (содержательный аспект);
- 2. Формирование в системе образования эффективных организационно-экономических механизмов привлечения и использования ресурсов (экономический аспект);
- 3. Развитие образования как эффективно управляемой открытой государственно-общественной системы (управленческий аспект);
- 4. Обеспечение всего процесса модернизации необходимой нормативной правовой базой (нормативно-правовой аспект);
- 5. Повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки (кадровый и социальный аспект).

Культурологический аспект в понятии модернизации

- В условиях трансформации современного общества можно выделить *культурную модернизацию*, которая осуществляется "естественным" образом, в ходе исторической эволюции страны. Здесь процесс модернизации начинается с культуры, с изменения системы ценностей, образа жизни, идеалов, а затем происходят "подвижки" в сфере экономики.
- Такую модернизацию можно назвать органической (в отличие от *неорганической*, которая представляет собой навязывание идей, образа жизни, ценностей, чуждых данной культуре. В результате чего происходит разрушение традиционных систем ценностей, этических норм, социальных институтов).

Культурологический аспект в понятии модернизации

- Таким образом, в широком плане культурная модернизация - достижение соответствия культуры современному уровню жизни.

Духовная сфера общества

Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни

Технологический

- Культура – совокупность всех достижений в развитии материальной и духовной жизни общества

Деятельностный

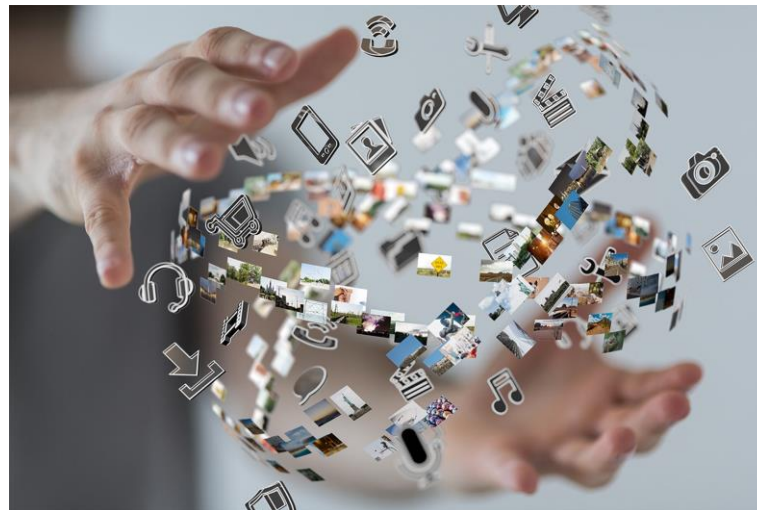
- Культура – осуществляемая в сферах материальной и духовной жизни общества творческая деятельность

Ценностный

- Культура – практическая реализация общечеловеческих ценностей в делах и отношениях людей

Методологическая культура учителя – основа процесса модернизации образования

- Глубокое осознание педагогом формирования целостной картины мира у обучающихся через использование технологии художественно-образного преподавания и интегративных возможностей предмета.

Содержание модернизации предметной области «Искусство»

- это многокомпонентный динамичный процесс, направленный на создание новых условий для освоения обучающимися разного возраста художественно-эстетического опыта, формирования систематизированных знаний, умений, навыков, необходимых для восприятия искусства и художественно-творческой деятельности.

Содержание модернизации предметной области «Искусство»

- Поддержку и развитие предметной области «Искусство» обеспечивает *Концепция преподавания, изучение предметной области «Искусство» и Федеральные государственные стандарты общего образования.* В новой Концепции преподавания предметной области «Искусство» в РФ подчеркивается, что в Российской Федерации как многонациональном государстве особое значение приобретает искусство, обладающее способностью опосредованно передавать духовно-нравственные, эстетические и художественные традиции, содействуя развитию художественной культуры обучающихся и ценностному восприятию произведений искусства и объектов художественной культуры.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Воспитание гармонически развитой личности

Задачи художественно-эстетического развития

Становление
эстетического
отношения к
окружающему
миру

Развитие предполагает
развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства
(словесного, музыкального,
изобразительного), мира
природы

Формирование
элементарных
представлений о видах
искусства

Восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора

Реализация самостоятельной
творческой деятельности детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)

Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественной
литературы

Проблема системного и целенаправленного художественно-эстетического развития

- Искусство не может оставаться только учебным материалом, искусство окружает нас в жизни, поэтому очень важен для этой предметной области **выход во внеурочную деятельность и дополнительное образование**. По этой причине одним из направлений реализации Концепции обозначено совершенствование механизмов координации и развития системы межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры для расширения возможностей предметной области «Искусство».
- Известно, что для обеспечения этого аспекта модернизации сотрудниками Института художественного образования и культурологии РАО созданы комплекты программ дополнительного образования в области искусства.

Проблема системного и целенаправленного художественно-эстетического развития

- Решение данной проблемы имеет большое значение, так как изучение предметов искусства в школе является едва ли не единственной возможностью для обучающихся разбираться в огромном информационном потоке массовой культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, прикоснуться к большому искусству через собственную творческую деятельность.
- Решение данной проблемы откроет путь к возможности передаче и сохранению культурных традиций.

- Таким образом, модернизация предметной области «Искусство», в основе которой лежит системность и целенаправленность развития, требует обеспечения высокого качества изучения и преподавания в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития российского общества и вызовами времени.
- Ключевым пунктом является **обеспечение непрерывности преподавания предметной области «Искусство»** через создание сквозных модулей с возможностями вариативности от дошкольного образования до выпускного класса.

Освоение искусства должно быть непрерывным и может осуществляться как на базовом, так и на углубленном уровне.
Концепция, как известно, предлагает такую структуру:

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в дошкольном образовании.
- Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» с 1 по 7 класс включительно. (При необходимости школа может выбрать вариант преподавания этих предметов и в 8-9 классах).
- Преподавание предмета «Мировая художественная культура» с 8 по 11 класс. (В 8-9 классах этот предмет выбирается вариативно, если не преподаются музыка и изобразительное искусство).

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:

**Поиск условий для
раскрытия творческого
потенциала учащегося**

**Использование
лично-
ориентированного
обучения**

**Преодоление
формализма,
авторитарного стиля в
системе преподавания**

**Соответствие
концепции
гуманизации
образования**

**Социокультурная
потребность
современного общества
в самостоятельной
творческой
деятельности**

Основные интерактивные подходы в обучении

Инновационная деятельность педагогов как основа модернизации

- Значимым механизмом модернизации предметной области «Искусство» сегодня является продвижение инноваций в преподавании предметов искусства в школе. Для этого по инициативе педагогов создаётся Межрегиональная ассоциация учителей предметной области «Искусство», которая будет способствовать обмену опытом между учителями, повышению профессионального уровня учителей.
- Активно к этой идее подключились и педагоги Костромской области: создано и активно работает региональное методическое объединение учителей музыки, изобразительного искусства и МХК.

Активное использование педагогами ИКТ

Преимущества использования ИКТ

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

- ❑ образовательная парадигма сдвигается в сторону использования моделей онлайн-обучения, смешанного обучения, активного взаимодействия участников образовательного процесса
- ❑ новые образовательные возможности изменяют роль учителя. **В центре – обучающийся.** Учитель из транслятора знаний превращается в модератора (навигатора, тренера, помощника) образовательного процесса
- ❑ по мере уменьшения стоимости мобильных устройств возрастает их доступность (появляется **личное мобильное устройство**)

Деятельность Института художественного образования и культурологии Российской академии образования

Большую помощь нам, учителям, оказывает В Институте для распространения педагогического опыта используются различные средства:

- Курсы повышения квалификации учителей предметной области «Искусство».
- Конференции, семинары, круглые столы для учителей искусства в общеобразовательных школах.
- Фестивали детского творчества и выставки детских рисунков (особый интерес представляют Передвижные выставки детского рисунка, позволяющие увидеть результаты детского творчества большому количеству зрителей).
- Институту учреждены журналы «Педагогика искусства» и «Учитель музыки», а также выпускаются сборники, обобщающие научный и практический опыт педагогов.

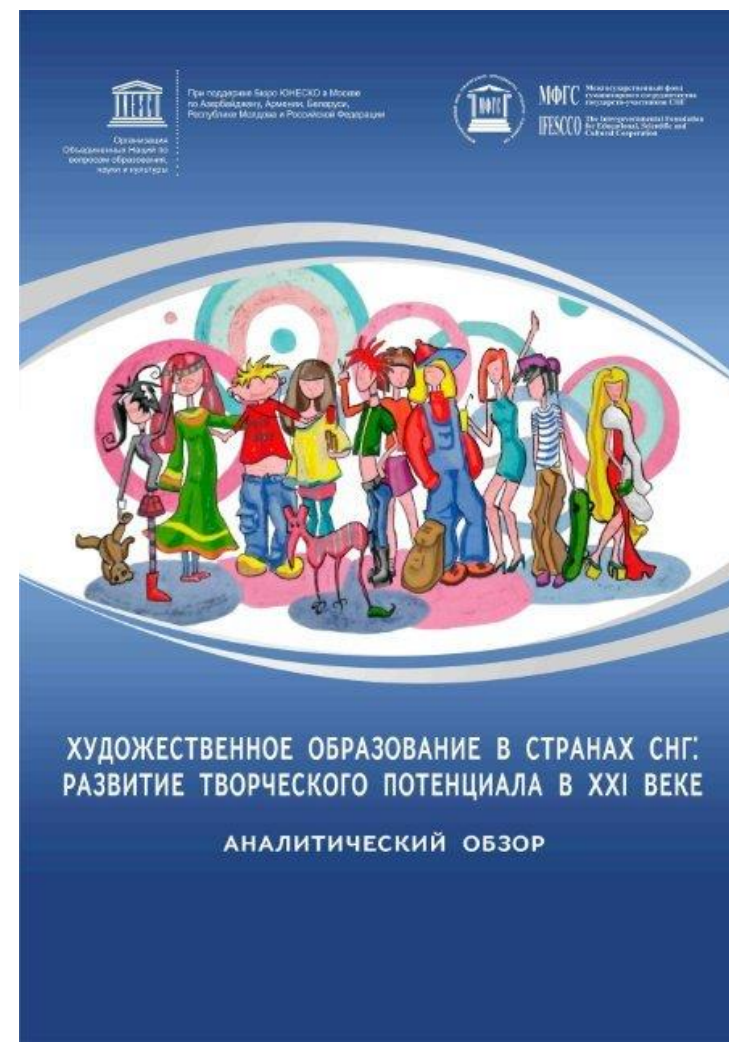
Инновационная деятельность педагогов как основа модернизации

Значимым механизмом модернизации предметной области «Искусство» сегодня является продвижение инноваций в преподавании предметов искусства в школе. Для этого по инициативе педагогов создается Межрегиональная ассоциация учителей предметной области «Искусство», которая будет способствовать обмену опытом между учителями, повышению профессионального уровня учителей.

- В Институте для распространения педагогического опыта используются различные средства:
- •Курсы повышения квалификации учителей предметной области «Искусство».
- •Конференции, семинары, круглые столы для учителей искусства в общеобразовательных школах.
- •Фестивали детского творчества и выставки детских рисунков (особый интерес представляют Передвижные выставки детского рисунка, позволяющие увидеть результаты детского творчества большому количеству зрителей).
- •Институтом учреждены журналы «Педагогика искусства» и «Учитель музыки», а также выпускаются сборники, обобщающие научный и практический

Веб-обсерватория художественного образования государств-участников СНГ

Одной из интересных форм международного сотрудничества является Веб-обсерватория художественного образования государств-участников СНГ, созданная при поддержке ЮНЕСКО, позволяющая в онлайн-режиме *обмениваться опытом работы преподавателей искусства общего и дополнительного образования.*

Существенным компонентом образовательной базы являются:

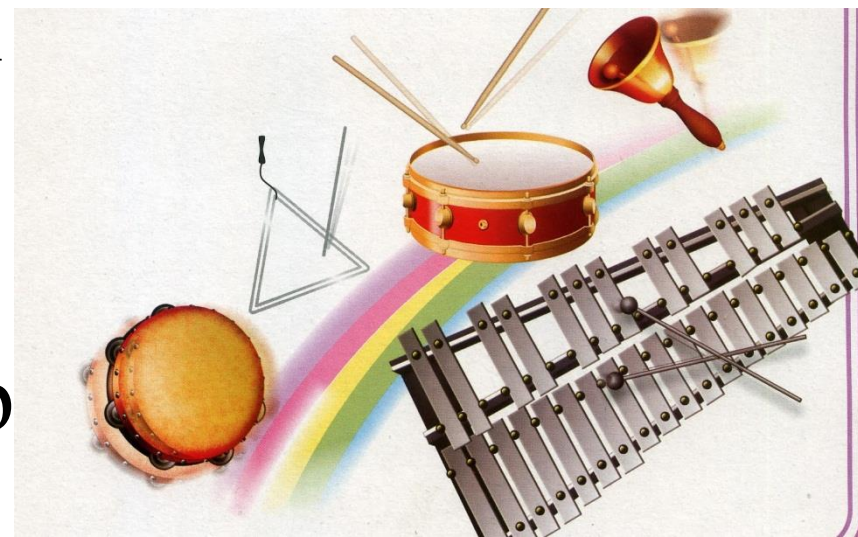
- **Международная коллекция детского рисунка Института художественного образования и культурологии РАО.** Коллекция является уникальным источником информации об истории детства, о ребенке в процессе взросления в разных странах мира с 1897 года по настоящее время. Собрание насчитывает более двухсот тысяч произведений художественного творчества детей в возрасте от младенчества до 18 лет из России, стран Европы, Америки, Азии, Африки, Австралии.

Существенным компонентом образовательной базы являются:

- Инновационная педагогическая технология: **«Интерактивное музицирование школьников»**. Интерактивное музицирование школьников – это деятельность школьников, направленная на проживание музыки в процессе восприятия.

- Технология рассчитана на приобщение широкого круга детей к музыке, которое становится возможным благодаря обращению к электронным музыкальным инструментам. Автор предложил объединить в детском ансамбле электронные (синтезатор) и простейшие (ложки, трещотки и пр.) инструменты. Таким образом, музыкальная деятельность становится доступной для всех школьников.

Коллективное музицирование как инновационная технология в образовании

- На основе этой технологии возможно проведение полномасштабных концертов с участием большого количества школьников (до 200 человек) в сопровождении профессиональных оркестров. Кстати, такие концерты с большим успехом проходят в Москве, Якутске, Перми.

Опыт учителей РФ

- Еще одна интересная **технология -создание проекта «Дети на оперной сцене»**. Идея проекта состоит в расширении творческой деятельности детей за счет участия в постановке профессионального оперного спектакля.

Опыт учителей РФ

- В проекте дети выступают не только как подготовленные слушатели, но и как артисты — соисполнители хоровых партий, исполняемых совместно с профессиональными певцами. Эта технология получила распространение в общеобразовательных школах Пермского края и республики Марий Эл (Йошкар-Ола).

Заключение

- Модернизация художественного образования требует высококвалифицированных педагогов, готовых к постоянному профессиональному росту, материально-технической базы, и, что особенно важно –единства в педагогическом сообществе, стремления к повышению качества образования, его результативности, глубине влияния на развитие личности.
- **«Очевидно, что только консолидация педагогов, интеграция различных подходов и методик, взаимодействие на разных уровнях и в разных формах способны создать условия для продуктивного развития художественного образования. Вместе мы -сила. Вместе мы способны создавать нечто новое и отвечающее самым сложным современным требованиям».** *Акишина Е.М.*, директор «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», кандидат искусствоведения