

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

ART AND AESTHETIC EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: STRATEGIC GUIDELINES

АКИШИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА
AKISHINA EKATERINA MIKHAILOVNA

доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», профессор РАО, Почетный работник сферы образования Российской Федерации (Москва)

doctor of pedagogical sciences, candidate of art history, director of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education», professor of RAE, Honorary worker of education of the Russian Federation (Moscow)

Ключевые слова: стратегия, художественное образование, эстетическое воспитание, культурологическая безопасность, педагогическая технология, учитель искусства.

Keywords: strategy, art education, aesthetic education, cultural safety, pedagogical technology, art teacher.

Аннотация. В статье исследуются проблемы художественного образования и эстетического воспитания в свете основных направлений формирования и воспитания личности в соответствии с Основами государственной культурной политики Российской Федерации. Анализируются основные факторы и их влияние на художественное образование, связанные с особенностями настоящего времени: пандемией, экономикой, социальными и социально-политическими вызовами, технологическими изменениями, новыми средствами коммуникации и новыми формами творческой деятельности и т.д. Исследуются основные стратегические ориентиры современного образования в контексте целей и задач, стоящих перед художественным и эстетическим воспитанием.

Annotation. Article examines problems of art and aesthetic education in the context of fundamentals of the state cultural policy of the Russian Federation. Author analyzes main factors and their influence on art education connected with the features of the present — pandemic, economy, social and socio-political challenges, technological changes, new means of communication and new forms of creativity etc. New strategic guidelines of modern education are examined in the context of tie goals and challenges facing arts and aesthetic education.

В соответствии с Основами государственной культурной политики Российской Федерации [1], утвержденными в 2014 году, ее целями являются важные направления формирования, развития и воспитания личности. Это — создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, формиро-

вание гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития. Приоритетными направлениями являются укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного наследия

и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев. Все это возможно реализовать, обеспечив гражданам доступ к знаниям, информации и культурным ценностям.

Возникают вопросы: почему же для достижения этих целей не увеличивают, а уменьшают количество занятий искусством в школе? Разве не образование готовит граждан, которые создают запрос на искусство определенного уровня?

Некачественное художественное и музыкальное образование могут полностью уничтожить культуру страны, а высокий уровень образования поднять искусство на небывалый уровень художественного воплощения и духовно-нравственного содержания.

Конечно, мы понимаем, что современные дети другие и мир другой. На содержание и технологию образования влияют множество факторов, проявляющихся в связи с определенными вызовами самого времени. Это, в первую очередь, **ограничения, связанные с пандемией**. Образование перешло в дистанционный режим, что отразилось на преподавании искусства, которое требует контактной работы ученика и учителя.

Одними из существенных вызовов времени явились **изменение экономического уклада**, обусловившее развитие арт-индустрии, арт-менеджмента, возникновение новых форм занятости (самозанятость, периодическая занятость и др.), появление новых профессий художественной направленности (дизайнер-мерчандайзер, блоггер, event-менеджер, web-дизайнер и др.), а также **технологические изменения**: использование современных технологий в творчестве, новых ИКТ-инструментов (3D-принтеры, 3D-ручки и др.), компьютерных аранжировщиков, повышение технологичности образования, которое применяется в искусстве.

Ярко проявляют себя **социальные вызовы**, такие как неравенство возможностей регионов, городов и сельских поселений и т. д., а также **социально-политические** — появление новых культурных кодов, усиление патриотической и гражданской направленности искусства, создание социальных творческих проектов. Происходит **трансформация запроса семей и детей**: переход от STEM системы (*Science — наука, Technology — технологии, Engineering — инженерия, Math — математика*) к STEAM (*Science — наука, Technology — технологии, Engineering — инженерия, Art — искусство, Math — математика*), усиление значимости искусства во всех видах деятельности.

Ощутимы вызовы современности и в **изменениях мотивации, способностей, коммуникаций детей и паттернов поведения**, обусловленных новыми формами коммуникации (онлайн-общение уменьшение авторитетности культурных ценностей прошлого, трансформация многих традиционных нравственных норм, распространение типологизированной массовой культуры, уход в виртуальную действительность как замена реальной жизни).

Расширяются рамки художественного образования, проявляющиеся в развитии свободных искусств, возникновении интегрированных видов и форм творческой деятельности, выходе образования в учреждения культуры.

Мы назвали только основные вызовы, но каждый день приносит новые изменения в социокультурной и технологической ситуации, поэтому сегодня самое время говорить о выработке стратегии развития художественного образования и эстетического воспитания.

К важнейшим стратегическим ориентирам относится **культурологическая безопасность** подрастающего поколения.

Сегодня необходимо выстраивать систему защиты от распространения массовой культуры (через средства массовой коммуникации, прямые и косвенные культурные контакты), противоречащей духовным ценностям общества, особенностям национальной культуры; от распространения идей культурного экстремизма и конформизма.

Под культурологической безопасностью мы понимаем защиту от разрушения культурных образцов прежних поколений и обеспечение условий для эволюции новых национальных традиций. Главным ее критерием выступает приоритет культурных образцов своего государства, этноса, а также пропаганда самобытности, обращение к традициям своего народа. Ведущую роль в культурологической безопасности детей играют культура и искусство. Д. С. Лихачев писал [2], что художественная культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, народом, нацией. К сожалению, зачастую дети не принимают народное и классическое искусство только, потому что совсем его не знают.

Формирование культурологической безопасности должно происходить на всех уровнях образования и в разнообразных формах: на школьном уроке, во внеурочное время, на занятиях дополнительным образованием, во время посещения музеев, театров, библиотек и других учреждений культуры.

Сегодня одной из важнейших задач становится достижение высоких результатов в Международной

программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA), которая является индикатором и инструментом настройки образовательной политики государства, так как оценивает динамику изменений системы образования и уровень ее конкурентоспособности в глобальном мире. При измерении навыков XXI века (*soft skills*) рассматриваются такие качества, как критическое мышление; креативность; исследование и изучение; творческое мышление; саморегуляция, инициативность и настойчивость; использование информации; системное мышление; коммуникация; рефлексия.

Россия пока показывает не лучший результат. По данным Организации экономического сотрудничества и развития в 2019 году российские школьники оказались на 31-м месте по чтению, на 30-м — по математике и 33-м — по естественным наукам. Это при том, что они показывают высокий уровень знаний, но слабо справляются с творческими заданиями, где требуется смекалка, логика, креативность.

Может быть это связано с тем, что в школе недостаточно занятий искусством, на которых все перечисленные навыки развиваются особенно эффективно. Поэтому стратегическим ориентиром следует назвать **развитие творческого мышления, воображения, креативности через освоение искусства.**

Еще одним из важнейших стратегических ориентиров следует назвать **единство художественного образования и эстетического воспитания в школе.** С 1 сентября 2020 года вступили в силу поправки Закон «Об образовании в Российской Федерации» [3], внесенные президентом нашей страны. Закон определяет воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения учащихся на основе культурных, духовно-нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. Как можно заметить, именно культурные ценности стоят впереди всех остальных, что подчеркивает их важность.

Художественное образование и эстетическое воспитание неотделимы друг от друга, а это влечет выход занятий, связанных с искусством, во внеурочную деятельность, в воспитательную работу, в дополнительное образование. Концепция преподавания предметной области «Искусство» предполагает такой вариант как художественные практики, продолжающие тему урока во внеурочной деятельности [4].

Следующий ориентир — это **необходимые изменения в содержании и технологиях художественного образования и эстетического воспитания.** К таким изменениям относятся:

- *использование современных образовательных технологий:* проектной и исследовательской творческой деятельности, групповых интерактивных практик (в том числе и разновозрастных), игровых, социогровых, интегрированных, полихудожественных технологий и др.;

- *внедрение цифровых образовательных технологий,* например, инновационных компьютерных программ для художественного творчества, формы on-line обучение (YouTube каналы и др.);

- *создание новой среды обучения,* а именно: интегрированной среды школ и учреждений культуры, школ и учреждений дополнительного образования, развивающей on-line среда и др.;

- *использование нового оборудования и компьютерных программ* в изобразительном искусстве (Paint.NET, PowerPoint, Adobe Photoshop, SmootchDraw, MyPaint, Livebrush, TuxPaint) и музыке (Audacity, NanoStudio, VixVibes Pro и др., а также применение электронных музыкальных инструментов, например, синтезатора), *новые материалы для творчества* (полимерная глина, 3D-материалы и др.);

- *усиление связи с практикой:* развитие взаимодействия с учреждениями культуры, создание социально значимых художественных проектов;

- *развитие индустрии образования и досуга:* новые формы творческого досуга, новые виды арт-индустрии и др.;

- *участие семьи:* новые формы творческого семейного досуга (мастер-классы, фестивали, семейные проекты и др.), совместные занятия детей и взрослых.

Важным моментом в развитии современного художественного образования становится налаживание взаимодействия, более того, социального партнерства между школой и учреждениями культуры (музеями, театрами и пр.). В XXI веке изменилась социокультурная ситуация, мир стал глобальным и информационным, поэтому музей и театр как части социального института также меняются. Современный музей и театр приобретают черты полифункциональности, так как выполняют историко-культурные, художественные, социальные, образовательные, научные и профессиональные функции.

Таким образом, *задачами* данного взаимодействия можно определить следующие:

- *формирование мотивации к общению с культурным наследием через приобщение к музею и театру детей с раннего возраста;*

- *развитие новых форм музейной и театральной педагогики через творческую деятельность;*

• создание многоуровневой системы музейного и театрального образования (детский сад — школа — учреждения культуры — учреждения дополнительного образования).

Следует подчеркнуть, что реализацией Концепции преподавания предметной области «Искусство» заинтересовалось Министерство культуры РФ, хочется надеяться, что это позволит наладить эффективные взаимоотношения учреждений культуры и школ.

Важным ориентиром остается **баланс между традиционными и современными формами обучения искусству**. Мы не можем отрицать компьютерные технологии, новые материалы входят в нашу жизнь и меняют ее. Как показало исследование, проведенное Институтом художественного образования и культурологии РАО в 2019 году (было опрошено 38 тысяч учащихся из 5 стран), около 50% современных подростков проводят время с каким-либо гаджетом более 10 часов в день; интернетом по 5 часов в день пользуются 85–90% школьников, при этом они находятся в социальных сетях около 80% времени. Свободное владение информационно-коммуникационными технологиями, несомненно, является положительным качеством, облегчающим жизнь в современном информационном обществе. Однако сегодня психологи отмечают у подростков резкое снижение реалистического восприятия мира и, как следствие, появление жизненного инфантилизма, мешающего учебным и профессиональным достижениям.

2020 год поставил всех нас в новые условия. Дистант показал, что организовать обучение предметной области «Искусство» сложнее всего. Например, онлайн-урок по математике, при всем нашем уважении к царице наук, провести проще, чем урок музыки или ИЗО. Уроки искусства — уроки творческие, предполагающий непосредственный контакт и индивидуальный подход учителя к каждому ученику. Безусловно, учителя обеспечивали их проведение, но освоение многих музыкальных и художественных навыков остались нереализованными из-за дистанционного формата работы. Конечно же, необходимо думать над тем, каковы должны быть новые формы обучения музыки и изобразительному искусству в дистанционном формате и крайне важно обучить учителей способам удаленной работы с детьми. Однако, главной остается проблема формирования у современных школьников интереса к живому пению, музицированию, работе с красками и пластилином, к танцам, театру. Эта проблема со временем будет только усложняться, и современный учитель музыки или изобразительного искусства должен обладать

широким спектром знаний и умений для того, чтобы увлечь обучающихся, показать им, что все виды художественной деятельности интересны.

Еще один важнейший стратегический ориентир можно было бы определить так: **«Верните искусству искусство!»**.

Сегодня дети плохо понимают символическую сущность искусства, не видят художественного образа, не обладают эмпатией, не могут эмоционально сопереживать произведению искусства. И это не проблема — это трагедия!

Невозможно переоценить значение роли искусства и творчества в воспитании детей как профилактики агрессивного поведения школьников. Известно, что творчество улучшает познавательные способности обучающихся разных возрастов. Многочисленные исследования доказали, что стремление к искусству и культуре развивает эмпатию, умение сопереживать другому, помогает рефлексировать, учит креативно и критически мыслить, рисковать, принимать решения, развивает способность справляться с жизненными трудностями и так далее. Искусство обладает огромным потенциалом опосредованного воспитания и социализации, когда духовно-нравственные истины не навязываются, а постигаются через художественный образ и формирование собственного отношения к окружающей жизни. Следовательно, предмету «Искусство» должно быть уделено больше внимания. Однако, именно в 7–8 классах, в самый трудный подростковый период, в общеобразовательной школе уроки музыки и изобразительного искусства заканчиваются. Есть, конечно, исключения, но их не много.

По результатам исследования Института художественного образования и культурологии РАО, сегодня уроки искусства ведутся в начальной школе (96%), но зачастую учителя начальных классов заменяют их более значимыми на их взгляд предметами — математикой, русским языком. Можно предположить, что процент преподавания искусства в начальной школе может быть на самом деле ниже, так как такую замену трудно установить, ведь в отчетах пишется все правильно.

В 5–7 классах, где стандартами точно определены часы на музыку и изобразительное искусство, только в 89% школ есть эти уроки. Их замена на другие происходит чаще всего от отсутствия специалистов, особенно в сельских и малокомплектных школах. В 8–9 классах уроки искусства ведутся только в 43% школ, в старшей школе — только в 37% школ (в большей степени это уроки мировой художественной культуры, а также в профильных шко-

лах — музыка и изобразительное искусство на углубленном уровне). Тенденция очевидна: чем старше школьники, тем меньше искусства.

Важным стратегически ориентиром должна стать **вертикаль и преемственность художественного образования**. Уроки искусства исчезают у подростков, которым жизненно необходимы эти знания, необходимы художественные и эстетические ориентиры. Художественное образование должно сопровождать обучающихся от дошкольного возраста до выпускного класса.

Конечно, все перечисленное невозможно без высококвалифицированного учителя. Профессиональная подготовка и переподготовка педагогов искусства должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного развития. Учитель должен быть специалистом и в области педагогики, и в области самого искусства, и в области культурологии. Учитель предметной области «Искусство» должен уметь достучаться до души школьника. Универсальный образный язык искусства объединяет детей, учит их уважительно относиться к культурным традициям разных народов. В современном мире музыка, театр, хореография, кино, веб-дизайн и любое другое творчество — это возможность приобщения школьников к сфере духовной жизни общества, развития у молодого поколения ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности к эстетическому формированию окружающей среды. Учитель искусства — уникальная профессия, более того, преподавание искусства — это особая компетенция, можно сказать, что это миссия!

С нашей точки зрения, необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области «Искусство», способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. Их деятельность нельзя оценивать по критериям учителей других предметов.

Хочется отметить еще один важный момент — оценку художественного творчества детей. Понятно, что оценка в предметной области «Искусство» не может быть такой же как в других школьных предметах. Система оценивания качества художественного образования должна представлять собой совокупность диагностических и мониторинговых процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности образовательного процесса, имеющих определенные особенности, заключающиеся в следующем:

• выявление и развитие художественных способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,

детей с особыми образовательными потребностями и особенностями развития;

• комплексный подход к оценке результатов художественного образования;

• использование планируемых результатов освоения образовательных программ художественного образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества художественного образования;

• уровневый подход в разработке планируемых результатов и инструментария их оценивания;

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных художественных достижений;

• использование творческих форм и методов оценки, таких как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

К сожалению, оценка по предметам искусства не всегда принимается и понимается представителями других профессий. Необходимо разработать «прозрачные», подробные критерии оценки музыкальной и художественной деятельности обучающихся.

Все это является отправной точкой для размышлений и для споров. Предлагаю всем принять участие в поиске стратегических ориентиров развития нашей предметной области. Журнал «Учитель музыки» может стать трибуной для учительских мнений, вопросов, предложений, выявлений важных аспектов, которые обязательно надо учесть при разработке Стратегии.

Список литературы:

1. Основы государственной культурной политики. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208>.

2. Лихачев Д. С. Русская культура. — М.: Искусство, 2000.

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года). URL: <http://docs.cntd.ru/document/902389617>.

4. Концепция преподавания учебного предмета «Искусство», в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы. Министерство просвещения РФ: [сайт]. URL: https://edu.gov.ru/activity/main_activities/general_edu.