

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2024.49.36.004

Произведения искусства как эффективные инструменты достижения образовательных результатов в основной школе

Большакова Анастасия Викторовна

Аспирант,
Институт стратегии развития образования
Российской академии образования,
101000, Российская Федерация, Москва, ул. Макаренко, 5/16;
e-mail: anavict@mail.ru

Аннотация

Условия обычной общеобразовательной школы с минимальным объемом часов, отводимых на дисциплины художественно-эстетического цикла, вызывают необходимость поиска эффективных путей оптимизации этого процесса и интеграции художественно-эстетических знаний, представлений, ценностей, опыта учащихся на основных предметах. Искусство, как известно, стимулирует не только общее эстетическое развитие учащихся, но и творческие способности, мышление, способность к художественному самовыражению, рефлексии, эмпатии, что является не менее важным, чем художественная эрудиция. Цель работы – раскрыть особенности использования произведений искусства в качестве инструментов достижения образовательных результатов в основной школе. Статья посвящена проблеме и перспективами применения произведений искусства в образовательных технологиях в основной школе. Раскрываются проблема и перспективы внедрения изучения произведений искусства на различных предметах в начальной и средней школе. Описывается суть и значение школьного образования с примирением произведений искусства, актуализируется концепция художественного образования на основе произведений искусства как целостное художественно-эстетическое развитие личности на основе взаимодействия различных видов искусства и координации знаний, умений и представлений, необходимых для формирования в сознании учащихся целостного полихудожественного и поликультурного образа мира.

Для цитирования в научных исследованиях

Большакова А.В. Произведения искусства как эффективные инструменты достижения образовательных результатов в основной школе // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 12А. С. 34-39. DOI: 10.34670/AR.2024.49.36.004

Ключевые слова

Произведения искусства, школьное образование, художественное воспитание, обучение, педагогика.

Введение

В современном глобализированном обществе все чаще и на разных уровнях раздается предостережение относительно «кризиса культуры», растворения многочисленных культур в информативной мегакультуре техногенной цивилизации. Сейчас благодаря компьютерным технологиям, интернету человек из любой страны может ознакомиться с информацией из разных уголков Земли. Но обогащение культур при этом происходит не эффективно, потому что на пути к общению и обмену культурными ценностями встают языковые, идеологические, ментальные, этнические, конфессиональные и другие многочисленные барьеры. В ходе привлечения личности к мировым художественным достояниям – музыке, живописи, скульптуре, архитектуре, театру, кино – происходит овладение уникальным международным языком, который не требует словесного перевода (своеобразным эсперанто, но не искусственно созданным, а естественным, гуманитарным).

Основное содержание художественных шедевров, их эмоционально-эстетический смысл понятен каждому человеку и мгновенно вскакивают без вербализации, нередко на уровне не только сознания, но и подсознания. Художественные образы легко запечатлеваются в памяти и влияют не меньше, чем любая другая информация. Поэтому применение учителями художественно-педагогических технологий в школьном образовании способствует использованию учащимися искусства в жизни, в частности содержательном досуге, что открывает им окно в мир художественных ценностей, расширяет горизонты понимания культур всех народов, стран, эпох.

В этом уникальная социальная ценность и самого искусства, и технологий воспитания искусством. Внедрение художественных произведений искусства в образовательные технологии способствует достижению высоких результатов учащимися, повышает их культурный уровень, расширяет кругозор, делает занятия более разнообразными и запоминающимися.

Цель статьи – рассмотреть роль применения произведений искусства для достижения образовательных результатов в общеобразовательной школе.

Основная часть

Общее художественное образование на основе применения и ознакомления с произведениями искусства – это подсистема школьного образования, гармонично сочетающая обучение, воспитание и развитие детей и молодежи средствами искусства, она призвана подготовить их к активному участию в социокультурной жизни, к дальнейшему художественно-эстетическому самообразованию.

Школьное образование с примирением произведений искусства – это базовое ядро системы художественно-эстетического воспитания учащейся молодежи, которая рассматривается как обеспечение специально организованных педагогических условий формирования духовного мира личности средствами искусства в учебных и внешкольных учреждениях [Кабалевский, www].

Во время овладения художественными ценностями ученики усваивают определенные знания и приобретают разнообразные умения, в то же время они являются лишь средством художественного развития – то есть становления личности как субъекта художественной деятельности, что предполагает развитость сенсорной и эмоционально-чувственной сфер,

образно-ассоциативного мышления, общих и специальных способностей, личностных качеств и ценностей.

Особенности развития активности личности в познании и практической деятельности зависят, как утверждают психологи, от ее ценностных отношений, самоопределения и самовыражения. Художественные образы интенсивно, однако непрямолинейно, подключают эмоциональные каналы воздействия, действуя внушительно не только на сознание, но и на подсознание человека. Учитывая это существует необходимость внедрения в предметную среду каждого предмета методике использования примеров художественного искусства, с использованием произведений искусства. Для этого производить и использовать произведения искусства на каждом уроке. Это уже эффективно используется в практики общеобразовательных школ. Например, в начальной школе дети пишут изложения по картинам русских художников – И.И. Шишкина, В. Васнецова, И. Крамского и многих других.

Художественное образование в начальной и основной школе длительное время ограничивалось такими традиционными предметами художественно-эстетического цикла, как «музыкальное искусство» и «изобразительное искусство», которые направлялись на формирование эстетической культуры и основывались преимущественно на народном и классическом искусстве. Однако в сознании учащихся создавалась довольно фрагментарная художественная картина мира, дискретная модель культуры, ведь современное социокультурное пространство не ограничивается только этими двумя видами искусства, оно полно также разновидностями синтетических искусств (танец, театр, кино, видео), многими новейшими художественными явлениями и арт-практиками (веб-дизайн, инсталляции, перформанс, хеппенинг, флеш-моб и т.д.).

Существующие стандарты общего среднего образования в области «Искусство», очерчивают интегративные стратегии художественного образования, в то же время стандарт не предусматривает абсолютное противопоставление предметного и интегрированного подходов к преподаванию художественно-эстетических дисциплин в школе, наоборот, предполагает вариативность, возможность оптимального выбора педагогическими коллективами предметного или интегративного обучения в зависимости от типа и профиля заведения, его кадрового обеспечения, культурно-образовательной среды и других факторов. Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования в области «искусство» включает доминантные содержательные линии – музыкальное искусство и изобразительное искусство, в содержание которых интегрируются элементы синтетических искусств (хореографических, театральных, экранных), а также культурологическую содержательную линию, которая является сквозной в основной школе и становится ведущей в старшей.

На основе взаимодействия различных видов искусства и координации знаний, умений и представлений, необходимых для формирования в сознании учащихся целостного полихудожественного и поликультурного образа мира искусство в школе образуют единый сквозной цикл, направленный на непрерывное овладение учащимися художественными ценностями с 1-го по 11-й классы, что является инновационным достижением отечественного образования [Козловская, 2011, 313].

Цель и задачи общего художественного образования на произведениях искусства в единстве обучения и воспитания использование разнообразных видов интеграции художественных знаний учащихся, начиная от межпредметных связей, достаточно известная сфера педагогического творчества учителя.

Искусство, как известно, стимулирует не только общее эстетическое развитие учащихся, но и творческие способности, мышление, способность к художественному самовыражению, рефлексии, эмпатии, что является не менее важным, чем художественная эрудиция. В процессе целеполагания нельзя не учитывать рост роли ценностных ориентаций и креативности личности в социуме, ведь для художественно-эстетической отрасли очень важны опыт личностного эмоционально-эстетического отношения и творческой деятельности учащихся, поэтому в формулировании цели и задач на этих аспектах сделан упор.

В процессе восприятия произведений отечественного и зарубежного искусства, практической художественной деятельности необходимо воспитывать у учащихся личностно-ценностное отношение к искусству, развивать общие и специальные способности, художественно-образное мышление, творческий потенциал, обеспечить приобретение комплекса компетентностей и способности к художественно-творческой самореализации, духовно-эстетическому самосовершенствованию.

Процесс привлечения к искусству, посредством использования произведений искусства направленный на образовательный процесс и полихудожественное воспитание учащихся, строится не на односторонних руководящих педагогических воздействиях, а разворачивается на основе обратной связи, то есть в субъект-субъектном взаимодействии через диалогичность воспитательных ситуаций, гуманизацию образовательно-воспитательного пространства.

Важным элементом установления надлежащего контакта между участниками учебно-воспитательного процесса являются средства педагогической коммуникации – система социально-психологического взаимодействия, направленная на создание благоприятного психологического климата, оптимизацию полихудожественной деятельности учащихся и достижение ими личностного успеха в образовательной сфере и в области постижения искусства. В этом процессе учитываются как личностные параметры ученика (возрастные психологические особенности, ментальная специфика восприятия и тип мышления, способности к определенным видам искусства, индивидуальные полихудожественные смыслы, способность к синестезии), так и возможностей социокультурной, прежде всего, полихудожественной среды, в частности медиапространства.

Полихудожественную воспитанность учеников трактуется как результат общего художественного образования и самообразования, как динамическое интегральное свойство личности, которому присуще эстетическое отношение к искусству в многообразии его автономных и синтезированных форм, гармоничное сочетание полихудожественного сознания и соответствующей деятельности на основе взаимодействия искусств; она характеризуется способностью ученика переносить приобретенный художественно-эстетический опыт за пределы одного вида искусства и применять его в широком пространстве культуры [Ковалевский, www].

Заключение

Таким образом, сложно переоценить роль применения произведений искусства для достижения образовательных результатов в общеобразовательной школе. Художественная картина мира состоит из бесконечного потока текстов культуры – вербальных, визуальных, интонационно-звуковых, двигательного-пластических, образуя многоканальный художественно-эстетический континуум. В нем объединяются, иногда дублируются различные типы знаков (по крайней мере два ведущих – визуальных и акустических и вариаций их сочетаний), они активно

втягивают в свои сети средства различных искусств благодаря компьютерным технологиям, рекламе, телевидению, шоу-бизнесу. В процессе диалога культур и через произведения искусства налаживаются духовно-эстетические контакты личности с безграничным разнообразием мира, герменевтически постигаются его неповторимые культурные тексты и контексты.

Библиография

1. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
3. Ерков С.А. Формирование художественного восприятия произведений изобразительного искусства на уроках ИЗО в 5,6 классах средней общеобразовательной школы: дис. ... канд. пед. наук. М., 2006 240 с.
4. Зайцева Е.А. Проблемы обучения изобразительному искусству в современной общеобразовательной школе. URL: <https://www.prodenka.org/metodicheskie-razrabotki/456055-statja-na-temu-problemy-obuchenija-izobrazite>
5. Игнатъева О.Ф. Использование эффективных методов и форм на уроках изобразительного искусства в развитии творческих способностей. URL: <https://urok.1sept.ru/articles/412130>
6. Кабалеvский Д.Б. Искусство в школе. URL: <http://kabalevsky.ru/page/article-art-at-school>
7. Козловская М.А. Проблема формирования художественного восприятия у учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы в психолого-педагогической теории и практике // Фундаментальные исследования. 2011. № 12-2. С. 311-316.
8. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. М.: Просвещение, 2021. 193 с.
9. Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Искусство». URL: <http://www.iro48.ru/files/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/proekt-koncepcii-Iskusstvo.pdf>
10. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Works of art as effective tools for achieving educational results in primary school

Anastasiya V. Bol'shakova

Postgraduate,
Institute for Education Development Strategy
of the Russian Academy of Education,
101000, 5/16, Makarenko str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: anavict@mail.ru

Abstract

The conditions of an ordinary general education school with a minimum number of hours allocated to the disciplines of the artistic and aesthetic cycle cause the need to find effective ways to optimize this process and integrate artistic and aesthetic knowledge, ideas, values, and students' experience in basic subjects. Art, as it is known, stimulates not only the general aesthetic development of students, but also creativity, thinking, the ability to artistic expression, reflection, empathy, which is no less important than artistic erudition. The purpose of the work is to reveal the features of the use of works of art as tools for achieving educational results in primary school. The

article is devoted to the problem and prospects of using works of art in educational technologies in primary school. The problem and prospects of introducing the study of works of art in various subjects in primary and secondary schools are revealed. The essence and significance of school education with the reconciliation of works of art is described, the concept of art education based on works of art is actualized as an integral artistic and aesthetic development of personality based on the interaction of various types of art and coordination of knowledge, skills and ideas necessary for the formation of a holistic poly-artistic and multicultural image of the world in the minds of students.

For citation

Bol'shakova A.V. (2023) Proizvedeniya iskusstva kak effektivnye instrumenty dostizheniya obrazovatel'nykh rezul'tatov v osnovnoi shkole [Works of art as effective tools for achieving educational results in primary school]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (12A), pp. 34-39. DOI: 10.34670/AR.2024.49.36.004

Keywords

Works of art, school education, art education, training, pedagogy.

References

1. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
2. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
3. Erkov S.A. (2006) *Formirovanie khudozhestvennogo vospriyatiya proizvedenii izobrazitel'nogo iskusstva na urokakh IZO v 5,6 klassakh srednei obshcheobrazovatel'noi shkoly. Doct. Dis.* [Formation of artistic perception of works of fine art in fine art lessons in grades 5 and 6 of secondary schools. Doct. Dis.]. Moscow.
4. *Federal'nyi Zakon ot 29 dekabrya 2012 g. № 273-FZ «Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii»* [Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ "On Education in the Russian Federation"].
5. Ignat'eva O.F. *Ispol'zovanie effektivnykh metodov i form na urokakh izobrazitel'nogo iskusstva v razvitiitvorcheskikh sposobnostei* [The use of effective methods and forms in fine arts lessons in the development of creative abilities]. Available at: <https://urok.1sept.ru/articles/412130> [Accessed 11/11/2023]
6. Kabalevskii D.B. *Iskusstvo v shkole* [Art at school]. Available at: <http://kabalevsky.ru/page/article-art-at-school> [Accessed 11/11/2023]
7. Kozlovskaya M.A. (2011) Problema formirovaniya khudozhestvennogo vospriyatiya u uchashchikhsya 5-6 klassov obshcheobrazovatel'noi shkoly v psikhologo-pedagogicheskoi teorii i praktike [The problem of the formation of artistic perception among students in grades 5-6 of secondary schools in psychological and pedagogical theory and practice]. *Fundamental'nye issledovaniya* [Fundamental Research], 12-2, pp. 311-316.
8. Nemenskaya L.A. (2021) *Izobrazitel'noe iskusstvo. Iskusstvo v zhizni cheloveka. 6 klass* [Art. Art in human life. 6th grade]. Moscow: Prosvetshchenie Publ.
9. *Proekt nauchno-obosnovannoi kontseptsii modernizatsii soderzhaniya i tekhnologii prepodavaniya predmetnoi oblasti «Iskusstvo»* [Project of a scientifically based concept for modernizing the content and technologies of teaching the subject area "Art"]. Available at: <http://www.iro48.ru/files/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%202017-2018%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/proekt-koncepcii-Iskusstvo.pdf> [Accessed 11/11/2023]
10. Zaitseva E.A. *Problemy obucheniya izobrazitel'nomu iskusstvu v sovremennoi obshcheobrazovatel'noi shkole* [Problems of teaching fine arts in a modern secondary school]. Available at: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/456055-statja-na-temu-problemy-obucheniya-izobrazite> [Accessed 11/11/2023]