ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СУДЖАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИСКУССТВ»

Специальность «Художественное ткачество и ковроткачество»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

на тему:

«ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ»

Автор: Савченко А. П.,

преподаватель

ОБПОУ «Суджанский

техникум искусств»

г. Суджа – 2017 г.

Содержание

Введение………………………………………………………2

1. Проблемы в современном художественном образовании…………………………………………………..4

2. Способы решения проблем в художественном образовании………………………………………………… 11

Заключение………………………………………………….12

Список литературы…………………………………….…...13

Введение

Современное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей. Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут:

-анализировать свои действия;

- самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;

-отличаться мобильностью;

- быть способным к сотрудничеству.

В современных условиях развития системы художественного образования с остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей действительности.

Основная цель – развитие визуально-пространственного мышление, как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельной форме в процессе личностного художественного творчества.

Основные задачи:

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности и произведения искусства;

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей;

- развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям;

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.

- овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки.

1. **Проблемы в современном художественном образовании.**

Современное состояние художественного образования в России определяется не скудным финансированием и не косностью тех или иных нормативов или административно-правовых схем; все это только следствие, или симптомы болезни. Нужно начинать не с них, а с основной причины – глубоко ошибочного, невежественного, а для русской культурной традиции необъяснимого отношения общества и властей к художественной культуре и художественному образованию в целом. В стране, где художественная культура традиционно являлась сферой воплощения духовно-нравственных ценностей, самопознания и самосовершенствования человека, утвердилось прямо противоположное отношение к ней. Она обретает в общественном сознании статус некоего «десерта», необязательного украшения реальной жизни, воспринимается как частность, не имеющая серьезной жизненной значимости. Такое отношение к культуре стремительно нарастает в условиях крайнего прагматизма, всевластия рынка, активного формирования «рыночного сознания» человека и деформирует само профессиональное искусство. Но вся история человечества свидетельствует, что явление, которое мы называем искусством, или художественной культурой, это неотъемлемая составляющая человеческого способа существования в мире. И ее деградация, утрата новыми поколениями понимания ее жизненной ценности, утрата ответственности за ее сохранение, развитие и «трансляцию» в будущее – это прямой путь к расчеловечиванию данного общества. Что может превосходно уживаться с «компетентностью» во многих других отношениях.

Основные проблемы художественного образования в России можно условно разделить на две большие группы: организационные и методические.

Организационные причины связаны с преподаванием художественной культуры и искусства, начиная с дошкольного образования и заканчивая образованием в ВУЗах.

В условиях преобладающего сегодня отношения к художественной культуре соответствующий цикл школьных дисциплин неизбежно оказывается на третьем плане: и по статусу учителей, и по отводимому на него времени, и с точки зрения заботы о его оснащенности, о действительном, а не номинальном присутствии в конкретной школе, и по отношению к нему всех участников и руководителей образовательного процесса. Известно, что занятия искусством дети давно воспринимают как необязательные и неважные.

Очевидно, что в стихийных или организованных формах художественное образование ребенка начинается раньше. Более того: с психологической точки зрения возраст 5-6 лет максимально сенситивен для начала систематических занятий искусством, и основы дальнейшего художественного развития закладываются именно в этом возрасте. В программах детских садов искусство, во всяком случае, с формальной точки зрения, занимает достойное место. Однако очень велик разрыв между садами с высоким уровнем оснащенности и преподавания и большинством остальных, где при формальном выполнении программы дети фактически не приобщаются к искусству. Кроме того, детские сады, ввиду их отсутствия или нехватки, посещают в среднем по России около 50% детей.

В соответствии с Федеральным компонентом условно действующего государственного стандарта начального и основного общего образования (2004 года) на предметы художественного образования 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. Можно констатировать, что искусство присутствует в школе на уровне «биологического минимума» – даже если иметь в виду стандарты и учебные планы, а не школьную действительность. На практике не в каждой школе регулярно ведется преподавание изобразительного искусства и музыки, и ведут его сплошь и рядом неспециалисты. При этом, как уже было упомянуто, очевидно ненасытное желание руководства образованием сокращать художественный цикл или вытеснять его в область дополнительного образования. С последним нельзя было бы примириться даже в том случае, если дополнительное художественное образование стало бы повсеместно доступным, качественным и бесплатным, поскольку в обществе, претендующем на какой-то уровень духовности и культуры, основы художественного развития должен получить каждый человек, и нигде, кроме общеобразовательной школы, обеспечить это невозможно. Что касается качества дополнительного (как и основного) художественного образования в масштабах страны, то оно вызывает серьезнейшие сомнения, если учитывать общероссийский «культурный фон»: две трети сел не имеют никаких учреждений культуры, и жители их лишены всякой возможности встречи с живым искусством; в считанных городах есть детский театр и т. д., и т. п.

Рассматривая вторую группу проблем художественного образования, следует отметить парадоксальность ситуации, заключающейся в том, что, отставая от развитых стран по измеримым параметрам, фактически не признавая его ценности для человека и общества, мы обладаем теоретическими разработками, методическими достижениями и конкретными учебными программами высокого мирового уровня. Некоторые из них (например, системы Д. Б. Кабалевского и Б. М. Неменского) получили широкое распространение. Это хорошо, но имеет и оборотную сторону: недостаточная или односторонне-традиционная квалификация педагога может приводить к дискредитации новой педагогической идеи. Распространение других систем, напротив, очень невелико. Так, по программам развивающего обучения, (Г. Кудиной, З. Новлянской, Ю. Полуянова) научно обоснованным и проверенным практикой, работают десятки, в лучшем случае «малые сотни» российских школ; это также в значительной степени обусловлено неготовностью педагогического корпуса к работе по инновационным методикам. Порой возникают трудности с изданием таких разработок, поскольку право решающего голоса в этих вопросах нередко получают авторы конкурирующих программ или эксперты, занимающие заведомо иную, даже противоположную позицию в педагогике. Неожиданное препятствие художественному, прежде всего литературному, образованию создал Закон об авторском праве, который фактически лишает авторов и издателей учебников и учебных пособий возможности знакомить детей с лучшими произведениями современной детской литературы, как и со многими образцами изобразительного и музыкального творчества. Этот вопрос требует незамедлительного решения, которое видится, прежде всего, в возвращении педагогическим изданиям существовавших ранее льгот.

Следует обратить внимание на следующий парадокс: художественное образование, которому отведено положение необязательного, или даже обременительного, довеска, решает целый ряд задач, которые школа и общество считают важнейшими, но решить не могут. Общеизвестно, что школьное образование строится почти исключительно на освоении отвлеченных понятий, схем, условных знаков, числовых отношений и т. д. И, вопреки возрастным особенностям детей младшего школьного возраста, игнорирует и обесценивает как нечто «несущественное» непосредственный чувственный опыт ребенка. Занятия искусством, художественным творчеством основываются на всестороннем чувственном опыте ребенка, на его интересе к предмету непосредственного восприятия. И это свойство ребенка выступает не просто как возрастная особенность и тем более не как помеха на пути становления отвлеченного мышления, а как незаменимая ценность, подлежащая дальнейшему развитию и совершенствованию в процессе художественного творчества, что может сохранить целостность психического развития ребенка.

Рационализированное общее образование игнорирует сферу чувств растущего человека, пускает на самотек его эмоционально-нравственное развитие. Это чревато «эмоциональной тупостью», отсутствием чуткости по отношению к другому человеку и к природе, диктатурой узко понятого интеллекта, не различающего добро и зло. Последствия такого превращения человека в «компетентного робота» достаточно очевидны. В светском общем образовании только гуманитарно-художественный цикл может постоянно держать в центре внимания человеческую душу, обогащать эмоциональную жизнь ребенка, пробуждать душевную отзывчивость, развивать нравственную и ценностную, а не только интеллектуальную сферу. Полноценное художественное образование сохраняет целостность личностного развития ребенка. Важнейшей проблемой современного образования признается развитие креативности, «творческости» учеников. Обычный подход к этой проблеме – сугубо прагматический: креативность полезна человеку и стране, гражданином которой он является, для «успешности», конкурентоспособности и т. д. На самом деле вопрос гораздо глубже. Потребность в творчестве – неотъемлемая характеристика нормально развивающегося человека, несводимая к решению каких бы то ни было частных, прагматических задач. Дефицит творчества в современной школе, отсутствие у ребенка положительного опыта свободного творчества искажают нормальный процесс становления личности. Это чревато непредсказуемыми личностными кризисами и асоциальными проявлениями, вплоть до так называемых немотивированных преступлений. Заметим также: именно дефицит творчества является, скорее всего, главной причиной того парадоксального на первый взгляд факта, что школьная успешность детей от года к году не повышается, а снижается. Именно в области искусства ребенок может приобрести ранний, успешный и полноценный опыт творчества – порождения и осуществления собственных замыслов. Опыт, который незаменим для становления самосознания, самоощущения человека в мире и который поможет ему в будущем стать «креативным» в любой сфере деятельности. Одной из неотложных задач образования считается переход от «знаниевого» подхода к «компетентностному». В художественном образовании эта проблема решается «сама собой», поскольку искусство – не область отвлеченных знаний, а в первую очередь область практического творчества. Занятия искусством давно и с успехом применяются как мощное терапевтическое средство; уже это одно гарантирует его благотворное профилактическое воздействие на здоровье детей. В учебных заведениях, где художественное творчество занимает достойное место, повышается эмоциональный тонус детей, возникает положительное отношение к школе, снижается невротизация, тревожность и утомляемость детей. Особо следует подчеркнуть последнее обстоятельство: занятия искусством снимают, а не увеличивают перегрузки. Усталость детей во многом вызывается недогруженностью творчеством, которое является их естественной потребностью. Исследования показывают, что занятия разными видами художественного творчества активизируют интеллектуальную деятельность детей и юношей; положительно влияют на успеваемость по так называемым основным предметам; повышают общую креативность человека; развивают воображение, без чего не может быть речи о творчестве ни в какой области человеческой деятельности. Поэтому не должны удивлять данные зарубежных исследований о том, что расходы на культуру являются условием экономического роста. Это можно в полной мере отнести и к художественному образованию. Школьники, без предварительного отбора поступающие в «эстетические» классы, начинают заметно опережать своих ровесников из «общеобразовательных» классов и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном и нравственном развитии. Усиленные занятия художественным творчеством, даже предпринятые не в младшем, а в подростковом возрасте и со слабым контингентом учащихся, приводят к личностному росту детей: эмоциональная сфера обогащается, эгоистические и потребительские мотивы уступают место стремлению к саморазвитию и заботе о других; растут самостоятельность и ответственность ребенка – признаки психологического здоровья. Данные социально-психологических исследований показывают, что среди взрослых, обладающих богатым опытом общения с искусством, больше личностно развитых и социально ответственных людей.

2. Способы решения проблем в художественном образовании

Вопрос о содержании образования по искусству спорный: что важнее - классическое наследие или современные художественные эксперименты; в каком процентном соотношении должны быть представлены в программе традиционные и актуальные произведения; по каким критериям отбирать и оценивать произведения? Я сейчас не отвечу на эти вопросы, надо еще размышлять, обсуждать, советоваться. Несомненно только то, что знакомить подростков с современным искусством необходимо, так как они живут не в закрытом пространстве классических образцов, а в глобальном обществе легко доступной информации и вседозволенности. Поэтому задача художественного образования сегодня не отгородить подростка от явлений современной культуры, а научить понимать их, сделать «прививку культуры» (по словам Д.С.Лихачева), чтобы молодежь могла самостоятельно разобраться в качестве представляемой художественной и псевдохудожественной продукции.

Несмотря на все проблемы, художественно-эстетическая образовательная область существует на различных ступенях обучения. Именно предметы художественно-эстетического цикла способствуют постижению подростками искусства, развитию способности выделять и принимать традиционные формы художественной культуры, культурному саморазвитию личности на протяжении всей жизни.

Заключение

Формулируя основные условия, при которых общее художественное образование может реализовать свой, ныне практически невостребованный, потенциал можно сделать следующие выводы.

В настоящее время необходимо принципиальное переосмысление обществом, государством и системой образования места и значения художественной культуры и художественного образования. В них надо видеть не докучливых просителей, а гарантов сохранения человеческого способа существования нашего общества.

Современное состояние образования требует существенного расширения присутствия искусства в общеобразовательной школе за счет введения новых предметов и частичной переориентации уже существующих.

Требуется разработка единых концептуальных и методических основ творчески ориентированного преподавания разных искусств при широкой вариативности конкретных программ и методик. Поддержка соответствующих научных подразделений, исследовательских программ и печатных изданий.

Необходимо объединение Культуры и Образования в рамках образовательной проблематики со всеми информационными, административно-юридическими и финансовыми последствиями такого объединения. Серьезные изменения в системе подготовки преподавателей разных видов искусства, которые потребуют для своего осуществления участия мастеров искусств.

Список литературы

1. Аллахвердов В. М. «Психология искусства» СПб 2001г.
2. Байденко В. И. «Концептуальная модель государственных образовательных стандартов в комплексной форме» М. 2004 г.
3. Библер В. С. «Нравственность. Культура. Современность» М. 1990 г.
4. Зимняя И. А. «Воспитательная деятельность образовательного учреждения как объект комплексной критериальной оценки» М. 2002 г.
5. Левина М. М. «Технологии профессионального педагогического образования» М. 2001 г.
6. Смирнов С. Д. «Педагогика и психология высшего образования от деятельности к личности» М. 2005 г.