

Ю.Б.Алиев,
доктор педагогических наук,
профессор,
главный научный сотрудник
лаборатории дидактики
ИТИП РАО

Три базовых фактора повышения качества школьного художественного образования

Представители художественно – педагогического направления, традиционно называемого «педагогикой искусства» как правило, мало внимания уделяют такому дидактическому понятию, как качество художественного образования. Это характеризует традиционно сложившийся стереотип, согласно которому учителя – художники полагают, что искусство и всё, что с ним связано, слабо поддаётся дидактической проработке. Ни в коей мере не поддерживая подобные взгляды, попытаюсь рассмотреть три базальные основы повышения качества художественного образования школьников. Это:

- а) опора на возрастные особенности учащихся;
- б) усиление деятельностного компонента занятий в области искусства (пение, рисование, сочинение стихов и рассказов и т.п.);
- в) становление способности ориентации личности школьника в мире художественно — эстетических ценностей (основы художественного вкуса).

Перед тем, как раскрыть существо этих ведущих факторов школьного художественного образования остановимся на ведущем понятии «качество школьного художественного образования».

В нашей обыденной речи понятие «качество» имеет несколько значений, хотя и близких, однако не тождественных. Обобщающее понятие «Качество» подразумевает совокупность определяющих свойств и признаков, которые отличают данный предмет или явление от других предметов или явлений; это сумма особенностей, придающая данному предмету (явлению) определенность. В философии, как известно, понятие качества является одной из ведущих категорий, свидетельствующей об определяющих признаках предмета или явления. Можно напомнить, что наряду с качествами, предмет (явление) должен обладать такими категориями, как количество, форма, содержание.

В житейском языке, кроме того, существует понятие «качество», представляющее собой определенный уровневый признак (или совокупность признаков) характеризующий и определяющий достоинство чего —нибудь. Как удачно сказал однажды Шекспир: «чтобы оценить чье - либо качество надо иметь некоторую долю этого качества и в самом себе».

И потому, разрабатывая вопросы совершенствования качества процесса приобщения к искусству с позиций дидактического знания мы основываемся

на определении, в котором подчёркивается «качественность», как уровневый признак.

В ходе анализа совершенствования качества школьного художественного образования определим, прежде всего, что есть само по себе художественное образование школьников. Художественное образование школьников — это процесс приобретения актуальной суммы систематизированных знаний, умений и навыков, а также взглядов, вкусов и художественных потребностей; в понятие «художественное образование школьников» входит как достигнутый уровень развития художественного познания (во многом отличающегося от познания научного) так и уровень художественно — практической подготовленности, являющиеся результатом учебно — воспитательной работы.

Оптимально выстроенная система школьного художественного образования обеспечивает получение учащимися следующих необходимых знаний и умений, а также основ художественного вкуса:

— способность оценивать меру эстетической ценности произведения искусства, степень его красоты;

— осознание того, насколько в данном образце искусства, в определенном его виде и жанре воплощаются особенности художественного творчества как специфического вида познавательной и творчески — созидательной деятельности творца - художника;

— чувство и понимание насколько полноценно художественность, как действительность в ее эстетическом обобщении и своеобразии, правдиво отражена в содержании произведения;

— умение понимать, что художественная правда, истинность отношения художника к миру может в полной мере присутствовать как в видах искусства, изображающих действительность (литература, изобразительное искусство), так и в таких его видах, которые напрямую не изображают явлений действительности (музыка, архитектура, декоративно — прикладное искусство, дизайн, хореография);

— осознание того, что прекрасное в жизни переплавляется в красоту искусства прежде всего потому, что отражение жизни в искусстве осуществляется сквозь призму эстетического идеала, который сам обладает красотой в меру собственной истинности, народности и гуманистичности;

— представление, что органическое соответствие содержания художественного произведения его форме достигается талантом и мастерством художника, которое, как и в любой другой творческой деятельности, обладает эстетической ценностью, запечатлеваемой в её результатах; а соответствие художественной формы содержанию возможно лишь если само содержание художественно — правдиво выражает эмоционально — жизненное отношение художника к действительности в ее эстетическом значении; в свою очередь форма произведения представляет гармоническое соответствие частей и целого, его элементов и структуры.

Художественное образование — категория результирующая (достижения, уровень, результат) и процессуальная (ход, способ организации). Концепция совершенствования качества художественного образования должна дать от-

вет на вопросы, связанные как с его организацией, так и с его результатами, что выражается понятием «качество художественной образованности».

Возвращаясь к вопросам повышения качества художественного образования следует сказать, что основные пути его приобретения — это школьное обучение и самообразование. Большую роль в приобщении к искусству играют культурно — просветительская работа и общая жизнедеятельность, практическая деятельность учащихся различного возраста.

Вот почему опора на возрастные особенности учащихся в процессе приобщения к искусству является своеобразным **первым фактором** улучшения качества художественного образования школьников.

По объёму знаний и общему уровню школьное художественное образование может быть начальным, средним и полным средним.

В *начальном* художественном образовании закладываются принципиальные основы художественной образованности. В младшем школьном возрасте художественные понятия детей формируются прежде всего на основе ознакомления с внешними характеристиками художественных явлений (звуковысотность, рифма, па, форма). Это - начальная ступень иерархии становления художественных знаний и умений. В них главенствуют элементы наглядности.

Среднее школьное художественное образование, имеющее более высокий качественный уровень, призвано предоставить ученику условия для художественной самообразовательной деятельности, для освоения искусствоведческих знаний; обеспечить развитие умений и навыков в разнообразных видах художественно-практической, познавательной и духовной деятельности в рамках относительно завершённого девятилетнего образования, являющегося базовым для продолжения обучения в полной средней школе; создание условий для подготовки к выбору профиля и способа дальнейшего художественного образования и самообразования, самоопределения в области искусств.

По мере возрастного развития обучающихся их художественные знания, умения и вкусы становятся богаче по содержанию, более ясными и обобщёнными (колорит, стиль, эпоха, совокупность средств выразительности, красота, уродство). Это - средняя ступень иерархии художественного развития.

Иерархическому распределению показателей качества школьного художественного образования подлежат следующие развивающиеся умения:

- сопоставление конкретного образца искусства (например, рассказ) с рядом других, схожих по внешним признакам (притча, былина, стихотворение), с целью выделения его среди других;

— поиск аналогичных характеристик и их обобщение, как форма отражения общих признаков и качеств явлений искусства (рассказ и рассказы, картина и живопись, полька и танцевальное искусство в целом);

— отыскание характеристик, отличающих данный круг явлений искусства от других, как внешних, несущественных, так и прежде всего главных черт, раскрывающих определяющие связи между ними (изобразительное ис-

кусство и перспектива /вид вдаль/, литература и ее жанры / эпос, лирика и драма);

— формирование собственно художественного понимания на основе знаний определяющих характеристик представленной категории художественных явлений или предметов; процесс, происходящий на базе предварительного анализа характеристик и представляющего собой момент их синтеза, объединение собранной художественной информации в единое целое.

Полное среднее образование, представленное в учебном плане школы старшей ступени направляется на создание условий для формирования в области искусства целостной мировоззренческой позиции обучающихся, проектирования ими своего будущего художественного развития на основе овладения системой знаний об искусстве, совокупностью ценностных ориентаций о природе искусства и его значении в жизни современного человека. Рассматриваемая возрастная ступень является вершиной «иерархической лестницы» для задач школьного художественного образования. На этой ступени формируется умение использовать сформированное художественное понятие в новых ситуациях (практических, ценностно — ориентационных, художественно — познавательных). Таким образом, использование на этом возрастном этапе сформированного художественного понятия применительно к нестандартным, новым условиям обуславливает высший, творческий характер его применения.

Качественно новым для современного школьного художественного образования и иерархически более высоким является сформированная возможность использования усвоенного знания в процессе занятий не только в области искусства, но и в других учебных и жизненных ситуациях. Понятия, например, о колорите, стиле, катарсисе находят свое отражение во всех искусствах. Вместе с тем, они могут проявляться также на занятиях в процессе освоения других гуманитарных дисциплин, а также дисциплин естественно — научного цикла.

Раскроем сущностные черты **второго фактора** повышения качества школьного художественного образования: усиление деятельностного компонента занятий по искусству.

В практике учителей-художников нередко наблюдается следующий феномен: разделение художественной деятельности и предметности обучения, что создает трудности в художественно - образовательном процессе и заставляет искать решение проблемы в противоположном направлении, а именно в том, чтобы ввести принцип взаимозависимости художественной деятельности и предметности обучения этой деятельности. Если установить, что всякая деятельность - это не деятельность вообще, а деятельность с определенной предметностью, и что всякая предметность - это не предметность вообще, а то, что конституируется¹ как предметность в определенной деятельности, то тогда можно ввести

¹ Понятие «конституирование» мы понимаем как процесс определения состава и содержания художественной деятельности (от лат. *constituere* устанавливать).

принцип взаимного конституирования художественной деятельности и предметности приобщения к искусству.

Идеальный процесс школьного художественного образования должен быть построен таким образом, чтобы для учеников он был процессом деятельностного конституирования художественной предметности.

Для скольких учителей – художников понятие образовательного процесса ассоциируется, в первую очередь, с понятием знания, а не с понятием деятельности! Но любое знание будет лишь имитацией деятельности, если образовательный процесс будет введением только в художественное знание, а не в художественную деятельность, конституирующую это знание. Вот почему художественная деятельность призвана стать одной из основ качественного художественного образования школьников.

И, наконец, проанализируем третью основу (**третий фактор**) повышения качества школьного художественного образования, заключающуюся в реализации задачи становления способности школьника ориентироваться в мире художественно — эстетических ценностей, иначе говоря, развивать основы собственного художественного вкуса.

В российском Законе об образовании подчеркивается, что под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства. Стало быть, качественно протекающий процесс образования в сфере приобщения к искусству ориентирован на обеспечение художественного самоопределения личности школьника, создание условий для его самореализации в области искусства. Исходя из задач, сформулированных в этом Законе, качественное содержание школьного художественного образования призвано обеспечивать необходимый и достаточный уровень общей художественной культуры учащихся, а также интеграцию школьника в национальную, региональную и мировую художественную культуру. И направление художественного образования, нацеленное на решение только что приведённых целей (становление художественной культуры, частью которой является высокий художественный вкус, интеграция в мировую, национальную и региональную художественную культуру) – это направление является еще одним «китом», определяющим необходимое качество художественного образования.

Теоретический анализ и обобщение практического опыта позволили нам, как уже говорилось, вести разработку структуры и содержания общего понятия «Качество школьного художественного образования» с учетом факторов, среди которых особо важными представляются два следующих:

- потребности развития России на современном этапе (с перспективой на ближайшие два-три десятилетия), обусловленные переходом от постиндустриального к информационному обществу; необходимостью обеспечения широты и гибкости общей художественной подготовки школьников;

- мировые тенденции развития массового художественного образования, среди которых выделяются становление системы

непрерывного художественного образования, повышение требований к уровню художественной образованности выпускников школ, увеличение продолжительности в учебных планах общеобразовательных школ художественного аспекта образования.

Коснемся еще одного свойства сложной структуры, связанной с качеством художественного образования школьников — свойства компенсации. Дело заключается в том, что при утрате одного из компонентов системы художественного образования школьников, коэффициент функциональной значимости которого меньше единицы и значение которого в общей системе художественного образования учащихся не достигает некоей критической величины, в самой системе проявляется свойство компенсации. Стало быть, коэффициент функциональной значимости определенного компонента системы художественного образования школьников связан некоторым образом с компенсационными возможностями всей системы приобщения школьников к художественному творчеству. Так, например, известно, что некоторые существенные пробелы музыкального образования, связанные с неполнотой его содержания, отсутствием в нем некоторого компонента, например, игры на музыкальных инструментах или импровизации, до определенной степени компенсируются системой за счет того, что другие ее компоненты: пение, слушание музыки, двигательно — музыкальная импровизация, принимают на себя функции утраченного элемента. Тем не менее, компенсация, и это следует иметь в виду, в подобных случаях может быть лишь частичной, система художественного образования в этом случае приобретает усеченные возможности. Многие из того, для чего этот элемент включается в общую систему художественного образования, компенсировать не удастся. Компенсация касается лишь «выживания» самой системы художественного образования, а не восстановления ее функций в должном объеме.

Перед школьным учителем — художником стоит задача развития у учащихся наиболее общих художественно — творческих способностей, образного мышления, эмоциональной отзывчивости к прекрасному, «иммунитета» к уродливому. Эта работа, для повышения качества художественного образования школьников, требует ответа на вопросы, к перечислению которых мы в заключение и переходим.

Ориентирует ли предлагаемое содержание школьного художественного образования на качественно новое, интегративное изучение основ искусства в ходе приобщения к одному из его видов; происходит ли в процессе обучения приобретение общеучебных художественных умений и навыков (стилеопределение, ориентирование в жанровых особенностях искусства и т.п.), овладение общеискусствоведческими умениями, дающими возможность выпускнику школы адаптироваться к художественной жизни общества, формирование представлений об изучаемом предмете искусства как части общечеловеческой художественной культуры;

Заложены ли в концепции повышения качества содержания художественного образования школьников механизмы обновления учебных программ по искусству?

Нацеливает ли новое содержание художественного образования на исключение ряда неактуальных искусствоведческих понятий и тем?

Оrientируют ли авторы учебных программ и учебников по искусству на расширение (сокращение) объема дидактических единиц?

Можно ли сказать, что предлагаемое содержание школьного художественного образования и методы обучения художественной деятельности ориентированы на новые искусствоведческие приоритеты по сравнению с существующими? На какие конкретно?

Создает ли сконструированное содержание школьного художественного образования возможности для выделения основного содержания, ядра курса по искусству? Предлагает ли способ разделения художественно – учебного материала на инвариантную и вариативную составляющие?

Обеспечивается ли для повышения качества художественной образованности учащихся возможность создания вариативных программ, учебников по предметам художественного цикла, использования различных форм организации учебных занятий по искусству?

Лишь при условии ответов на эти вопросы можно констатировать, что налицо – подлинное повышение качества школьного художественного образования, выражающееся в полноценной реализации трех его «китов»: опоры на возрастные особенности учащихся, усиление деятельностного компонента занятий по искусству и становление способности ориентации школьника в мире художественно — эстетических ценностей, выражающееся в воспитании высокого художественного вкуса.