

Актуальные проблемы преподавания творческих дисциплин в контексте современного образования и культуры

С древнейших времён человечество понимало важность воспитания искусством. На примерах античной классики, погружая в творческое пространство, происходит обучение и в наше время. Будь то высшая художественная профессиональная школа или изостудия муниципального уровня. Ценность искусства безгранична и бесконечна, по сути. Бесспорно влияние искусства на культуру человека. Искусство «наполняет» и «обволакивает» его.

Сегодня принято считать, что любой, взявший в руки кисть или музыкальный инструмент – считает себя талантом! Всюду мы видим слова «творчество», «творцы», «талант»! Образование в сфере культуры и искусства — это долгий процесс, направленный на формирование творческих подходов, на развитие и совершенствование профессиональных навыков средствами преемственных образовательных программ.

Да и мы зачастую забываем о том, что ребенок пришел к нам учиться, и что его надо научить, прежде всего, основам всего – рисунка, живописи, композиции, музыкальной грамоты. Нам всем нужно посмотреть на тот бесценный опыт в художественном образовании, который успешно использовался уже в 18-19 веках, где любого ученика учили овладевать фундаментальными академическими основами. Никто не спрашивал талантлив ли ребенок, одарен ли он? Главным критерием было его желание! Но для современного ребенка необходима методика и система обучения, адаптированная к нашим теперешним условиям. Творчество без хорошей основы, построенной на традициях предшественников, не может появиться само по себе. Любой ребенок в первую очередь повторяет все, что его окружает: это язык, поведение взрослого, одним словом, ребенок копирует все то, что видит, а порой и слышит, чувствует и т.д. Дети не могут от этого абстрагироваться и создавать личные, творческие, самостоятельные вещи. Ему надо пройти школу от простого к сложному: шаг за шагом повторяя грамоту за квалифицированным педагогом, овладевая мастерством. И если так сложится, что ученик будет иметь творческий потенциал, то полученные знания, помноженные на талант, дадут удивительный результат! Выдающийся результат!

Одно из главных условий обновления в области художественного образования — достижение качественно нового результата в формировании культуры школьника как неотъемлемой части духовной культуры. В настоящее время остро ставится проблема формирования духовной культуры детей и молодежи в контексте усиливающихся рисков национальной безопасности.

Художественное творчество предохраняет от душевного одичания, наполняет жизнь человека смыслом, а человек, в свою очередь, созидает и творит в окружающем мире и в человеческих взаимоотношениях нечто такое, чего без него бы не существовало. Кто с детства этого лишен, тот не ощущает радости и смысла бытия, не чувствует, что он нужен миру, а мир — ему. Ребенок, лишенный творчества, — или начинающий больной, или начинающий преступник. Существует неоспоримый факт: ранний опыт творчества дети лучше всего приобретают, занимаясь искусством. И при этом отношение именно к гуманитарно-художественному образованию в массовой школе, через которую проходят все дети, то есть весь народ, систематически нивелируется. В общественную же жизнь вливается все большее число людей бездушных, чуждых человеческим ценностям, чуждых живой природе, не помнящих родства, не чувствующих себя частицей единого мира. Чем менее компетентными и нравственными такие люди окажутся в химии и информатике, в экономике или в любой другой сфере народно-хозяйственного значения, тем ощутимее угроза национальной безопасности. Неисправные самолеты, бессердечные врачи, возрастание детской и подростковой преступности, наркомании, психических заболеваний и суицида — всё это результат недооценки познания ребенком мира через художественное творчество. Об этом говорят и пишут лучшие умы страны. Разве это недостаточное основание, чтобы работать над повышением рейтинга предметов образовательной области «Искусство» и, соответственно, повышением качества их преподавания? В Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» говорится, что задача повышения уровня обучения по ряду предметов, в том числе области «Искусство», является актуальной и нуждается в «дополнительной настройке, в повышении гибкости и оперативности». Происходящие изменения обновления оказываются недостаточно результативными, поверхностными. В связи с этим работа над проблемой, связанной, с обновлением содержания и технологий преподавания учебных предметов области «Искусство», представляется особо значимой и своевременной.

-В регионах следует находить пути более тесного и систематического взаимодействия учреждений образования и культуры, направленного на вовлечение возможно большего количества детей в культуротворческую деятельность.

-Требует целенаправленной научно-методической поддержки практика внедрения инновационных технологий художественной педагогики, что может быть реализовано посредством: — проведения научно-методических семинаров, мастер-классов, посвященных распространению перспективных педагогических разработок и обмену передовым педагогическим опытом; — создания информационного портала по вопросам обновления содержания и технологий художественного образования, совершенствования примерных

программ по музыке, ИЗО и МХК для начальной и основной общеобразовательной школы.

Выдающийся специалист в области эстетического воспитания детей В.В. Алексеева однажды сказала, что это великое благо – «наполнение внутреннего мира ребенка, питание его впечатлениями духовного порядка», она считает миссией нашего предмета в школе. Являясь абсолютным сторонником этой позиции, я считаю развитие эстетического восприятия детей (действительности и искусства), формирование эстетического вкуса, как способности самостоятельно делать выбор, главной задачей искусства в школе.

Одна из важнейших проблем модернизации содержания и технологий художественного образования — проблема кадров. Самый болезненный фактор — подготовка и переподготовка учителей области «Искусство». Если художественную и музыкальную школу посещают по особому желанию и при наличии талантов и способностей, то охватить всех детей задача общеобразовательной школы. Проблема грамотного,

высокопрофессионального подбора кадров для преподавания искусства в школе была всегда. Выпускники художественных факультетов и ВУЗов благополучно устраивали свою судьбу вне педагогической деятельности. Школы остаются без специалистов. Талантливому и творческому человеку не престижно идти в педагогику и поныне. Талант хочет быть независимым и материально обеспеченным

Следующая проблема школы в области преподавания изобразительного искусства и музыки - это слабая материальная база, недостаток технического оснащения, наглядных пособий. Больше всего это касается сельских школ. За редким исключением при заинтересованности специалиста, материальное обеспечение бывает удовлетворительным. Где взять средства на все это? Думается что национальная безопасность, опирающаяся на духовное, интеллектуальное, нравственное развитие и укрепление народа, должна стать самым приоритетным направлением при планировании государственных средств. Необходимо, наконец, задуматься о том, что будет «безопаснее»: создать сотни мест, где дети будут воспитываться, занимаясь творчеством и другими хорошими делами, в том числе и физкультурой или за те же деньги построить стадион, где подростки и одичавшие болельщики будут «утюжить» друг друга, отвлекая от дел безопасности сотни полицейских?

Самой актуальной проблемой считаю выбор образовательной программы. В настоящее время, известно всем учителям и педагогам музыки и ИЗО, что существует несколько программ по данному предмету.

Программа «Изобразительное искусство», созданная под руководством Б.М.Неменского и В.С. Кузина легко адаптируется и эффективно работает в условиях муниципальной общеобразовательной школы. Естественно с учётом решения предыдущих двух проблем. Один из основных, замечательных принципов построения программы – принцип создания атмосферы увлечённости, является, я считаю принципиальным. Им поступаться никак нельзя. Педагог – профессионал, грамотный и уже опытный способен справиться с поставленной задачей. В составляющую «атмосферы увлечённости» входит, я считаю, умение очень хорошо рисовать самим педагогом, владеть многими техниками, знать законы построения рисунка, способность объяснить их учащимся, чётко разбираться в истории искусства, религии, культуре и искусстве разных народов, быть сведущим в современных технологиях и жизненных процессах. Он должен иметь развитое мышление, способное постоянно в интегрированном режиме работать, выдумывать, анализировать и синтезировать. Иметь коммуникабельные качества характера, уметь использовать эмоциональную составляющую. От него требуется быстро и грамотно планировать свою деятельность, почти по «Станиславскому» организовать и провести урок. Можно сказать, что успех занятию принесёт высокая интуиция педагога, гибкое режиссёрское управление, такт, выдержка, юмор, умение найти индивидуальный подход, настроить и включить ребёнка в работу и при этом, что очень важно, иметь крепкое здоровье.

В свое время Дмитрий Борисович Кабалевский совершил «культурную революцию» в школе на отдельно взятом уроке музыки, создав педагогическую концепцию, целью которой являлось формирование музыкальной культуры как части духовной культуры человека. Мы, его последователи, представители научной школы Кабалевского, всегда понимали, что эта идея должна работать на гораздо более широкую перспективу, охватывающую все сферы школьного образования. Но именно сейчас, в очень непростой период существования нашего государства, это может обрести реальные черты.

Замечательны звучащие в последнее время тысячеголосые сводные хоры российских детей, отобранных в разных регионах. Но как же можно оставить без внимания тех, кто не был отобран, и быть может не будет отобран никогда?! Прекрасная традиция, успешно претворяющаяся уже несколько десятилетий лучшими учителями в общеобразовательной школе и подсказанная Д.Б. Кабалевским — «каждый класс — хор» — это не всегда громкая и весьма незаметная деятельность музыканта. Она требует особого мастерства и терпения в достижении нескорого результата, но очень полезна для учеников с любым уровнем певческих способностей, и она должна всячески поощряться. Другая грань проблемы — содержательного характера. Она касается качества музыкальной деятельности и музыкального образования в общеобразовательной школе. К настоящему времени в

отечественной музыкальной педагогике накоплен значительный потенциал и по содержанию предмета «Музыка» и по педагогическим технологиям.

История музыкальной педагогики показывает, что организовать усвоение элементарных знаний о музыке в процессе преподавания и в его контроле, конечно, гораздо проще. И здесь, обращаясь к нашему предмету в примерной основной образовательной программе начального общего образования (ФГОС – авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина; Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И.), к сожалению, не сложно заметить отход от перспективных (хотя и не доведенных еще до конца) идей, заявленных педагогикой искусства и как-то не заметно отодвинутых в сторону в начале пути своего воплощения. Мы наблюдаем и излишнюю детализацию по видам деятельности, и регламентацию по освоению операционной деятельности, например, на каждом возрастном этапе жесткое следование дидактическим единицам (например, освоение интервалики во 2 кл., привязка творческой деятельности к элементарному музицированию на орфовских инструментах и относительной сольмизации), использование и изучение терминов с самого начала обучения и т.д.. Как известно, термин не должен дедуктивно предшествовать явлениям, которые он определяет, но которые еще не известны, и не всякий учитель считает продуктивной и полезной относительную сольмизацию — отсюда и возникает эффект принуждения. Особое внимание в программе уделено технологической стороне обучения, что, скорее, имеет значение для предпрофессионального образования, но никак не выявляет специфики массового, общего музыкального образования. Возникает впечатление, что примерная программа провоцирует содержание предмета на излишнюю формализацию урока. А, как известно, некоторые навыки в этом случае привить можно, но приобщить, приохотить к музыкальному искусству нельзя. Каковы же пути решения проблемы? Они видятся в составлении такой примерной программы, которая ориентирует на создание целостного урока музыки — урока искусства, призванного заинтересовать детей высокохудожественными произведениями в процессе активного взаимодействия с ними, позволяющего применять те технологии и системы музыкального развития детей, которые отвечают профессиональным предпочтениям учителя–музыканта, постоянно решающего важнейшие вопросы: во образ какой, зачем, почему идет процесс образования человека средствами музыкального искусства, его нравственного развития; как воспитать своего будущего соотечественника, гражданина, личность, умеющую созидать, любить и духовно совершенствоваться?