

И.П. Ильинская

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ИСКУССТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ XXI ВЕКА

В статье рассматриваются основные современные тенденции и парадигмальные основания включения искусства в образовательный процесс современной школы, раскрываются возможности искусства как средства духовно-нравственного и эстетического воспитания младшего школьника, обозначается значение и место искусства в урочной и внеурочной деятельности учащихся.

начальное образование, искусство как педагогическое средство, эстетическая культура младшего школьника, художественное образование, художественная культура личности, этнопедагогика.

В развитии современной системы российского образования наметился ряд позитивных и негативных тенденций становления личностной культуры подрастающего поколения. Кризисное состояние духовно-нравственной, эстетической культуры общества обуславливают средовые факторы урбанизации и глобализации культуры, изменение культуры детства в связи с повышением темпа жизни и степени занятости родителей, утраты национальных духовных ценностей, снижения уровня качества образования и пр.

В связи со сложившимся состоянием проблемы, с трудностями современной ситуации развития общества государством принят ряд мер по модернизации системы образования, на которую сегодня возложена миссия воспитания, определяющая будущее нации; обозначены возможности системы образования в решении политических, экономических и социальных проблем общества. Одним из путей выхода системы российского образования из кризисного состояния является его стандартизация – разработка и внедрение новых образовательных стандартов для всех ступеней системы.

В современном обществе явно прослеживается потребность в воспитании человека, способного к культуротворческой деятельности, гражданина с активной жизненной и высокой нравственно-эстетической позицией, способного самоопределяться в окружающем мире культуры и интегрировать себя в этот мир. Эти и другие требования отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) начального общего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации 6 октября 2009 года.

Начальное общее образование признано самоценной ступенью, фундаментом всего последующего образования. В основных положениях ФГОС, базирующегося на системно-деятельностном подходе, отмечается, что воспитание и развитие качеств личности должно отвечать требованиям информационного общества, инновационной экономики, задач построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества.

В соответствии с данным стандартом на ступени начального общего образования осуществляются становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, их духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. В требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования выделены личностные результаты, включающие формирование основ российской гражданской идентичности; формирование ценностей многонационального российского общества; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование установки на мотивацию к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям¹.

Особая роль в реализации этих требований ФГОС принадлежит учебным предметам и факультативным курсам художественно-эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, технология (художественное конструирование, художественный труд), а также частично православная культура, литературное чтение), направленным на формирование духовной и на активизацию деятельностной сфер личности школьника, на включение его в творческую деятельность.

Таким образом, проблемы повышение уровня духовно-нравственного потенциала общества путем обогащения его эстетической культуры во многом решает современная школа. Эстетическое воспитание подрастающего поколения напрямую связано с уровнем духовной культуры отдельной личности и общества в целом. В системе образования эстетическое воспитание осуществляется в двух сферах: в урочное и внеурочное время; в школе и в учреждениях дополнительного образования детей. Эстетическое проникает во все сферы жизнедеятельности человека, как бы пронизывает всю жизнь человеческого сообщества, поэтому в процессе эстетического воспитания могут быть задействованы все педагогические средства.

По нашему мнению, поиски путей решения обозначенных проблем должны быть направлены на изучение и создание образовательной среды ребенка в начальной школе, на более полное раскрытие и использование педагогических средств нравственно-эстетического становления подрастающего поколения, на насыщение ими внешней и внутренней среды формирующейся личности. Одним из таких педагогических средств выступает искусство. Подтверждение тому – использование его человеком в образовательном процессе со времен античности до наших дней.

Во все времена искусству как средству обучения, воспитания и развития личности придавалось особое значение. Без искусства сложно представить развитие эмоциональной сферы личности, становление ее нравственно-мировоззренческих идеалов, эстетическое воспитание и развитие человека и человечества в целом. Искусство раскрывает возможности для развития когнитивной и деятельностной сторон личности, обогащая и удовлетворяя ее познавательные потребности и потребности в творческой деятельности. Познание человеком

---

¹ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. С. 4–8.

мира через искусство, его творческая деятельность в сфере искусства стимулируют активность личности на основе ее врожденной тяги и стремления к красоте, к прекрасному, к идеалу, к совершенству и гармонии.

Формирование эстетической культуры личности осуществляется прежде всего на основе восприятия произведений искусства (С.А. Аничкин, Н.И. Киященко, Н.Л. Лейзеров, Б.Т. Лихачев, Г.С. Лабковская, Н.М. Сокольникова, О.Б. Гордиенко, Н.В. Киреева и другие), которые являются прямым отражением эстетического восприятия действительности творческой личностью и влияют на зрителя, читателя, слушателя непосредственно своим содержанием. Искусство – одно из мощных педагогических средств формирования эстетической культуры личности, которое представляется нам своеобразным мостом, соединяющим людей независимо от возраста, интересов, особенностей языка, национальной принадлежности. Искусство – особый мир культуры, общения, взаимоотношений и самовыражения человека. Эмоциональная насыщенность искусства, его чувственные начала, символизм и образность созвучны чувственному миру человека. С раннего возраста человек способен ярко проявлять эмоции, искренне откликаться на пронизанную эмоциями и образными смыслами художественную культуру своего народа, которая близка и понятна ему с рождения. Именно поэтому искусство входит необходимым компонентом в систему предметов учебного цикла любой образовательной системы.

Воспитание младшего школьника средствами искусства осуществляется разными путями. В первую очередь – посредством художественного образования детей в ходе изучения предметов эстетического цикла и в сфере дополнительного образования. Сегодня, как и в советский период, в России начальное художественное образование подразделяется на три области: начальное художественное образование в общеобразовательной сфере; специализированное начальное художественное образование; художественное образование в культурно-досуговой сфере¹. Немаловажной тенденцией развития художественно-образовательной деятельности является развитие научной базы системы художественного образования, а также его использование в государственной идеологической политике.

Как в 1990-е годы, так и в наши дни отсутствует полная координация в деятельности трех сфер начального художественного образования, что делает степень ее воздействия на общество недостаточной и даже низкой. В сфере общего образования приоритеты остаются за дисциплинами естественно-научного и общественно-научного цикла, а эстетическому блоку отводится второстепенное значение. В сфере специального образования и культурно-досуговой деятельности сокращение финансирования привело к утрате квалифицированных кадров, увеличению стоимости его для обучающихся, что, в свою очередь, объясняет его низкое качество и сокращение аудитории.

Роль современного общества и личности в развитии художественного образования остается, как и в советский период, значительной, но претерпевает серьезные изменения. Потребности населения в художественно-образовательной деятельности разделились между различными слоями общества (стратами, возрастными группами). Интересы к различным видам искусства также трансформи-

¹ Ершова Н.Н. Смена художественно-образовательных парадигм в культуре общества (на материале отечественного начального художественного образования) : дис. ... канд. культур. М., 2004. С. 102–106.

руются. Например, снизился интерес к профессиональному обучению музыке, но возрос к ее слушанию; наблюдается стремление к постижению таких видов искусства, как театр, хореография, декоративно-прикладное искусство. Потребности и интересы общества определяют и его участие в развитии художественно-образовательной деятельности.

В последнее время все настойчивее звучат призывы ученых-педагогов к реализации культурологической образовательной парадигмы, лично ориентированной системы образования, ее гуманизации и гуманитаризации, все острее педагогическая общественность нуждается в воспитании, культивировании духовно-нравственных и эстетических начал в подрастающем поколении, а в связи с этим все острее ощущается необходимость интеграции искусства в образовательное пространство начальной школы. В современной образовательной парадигме делается упор на поиск активных способов введения ребенка в мир культуры, а не на количество и содержание учебных предметов.

Учебные предметы, содержание которых построено на изучении каких-либо видов искусства (предметы эстетического цикла, эстетический блок), достаточно широко представлены в учебных планах школ всех типов. Вместе с тем учитель не всегда готов к реализации процесса образования младших школьников средствами искусства, не всегда осознает, а следовательно, и реализует поставленные цели. Искусство в школе часто бывает представлено несколько однобоко: в некоторых случаях наблюдается ярко выраженная обучающая направленность в ущерб воспитательной. В такой ситуации младшие школьники осваивают основы изобразительного искусства, песенного творчества, хореографии и пр., не постигая их духовно-символической сущности, не осознавая культурной ценности, а значит, не усваивают ценностной основы искусства, что говорит о том, что цели приобщения учащихся к искусству не достигнуты. В других случаях, наоборот, воспитательные функции искусства доминируют над образовательными, что приводит к достаточно высокому уровню развития эмоциональной сферы школьников. Но такой путь также не ведет к достижению поставленных целей, так как эстетический кругозор, когнитивная и деятельностная сферы развиваются хаотично, отрывочно, а не целенаправленно и систематично, что отрицательно сказывается на результате – формировании нравственно-эстетической культуры младшего школьника.

«Перекося» в сторону ознакомления, а не истинного образования отмечал В.А. Разумный, раскрывая принципы художественной педагогики, в частности, обосновывая принцип выявления доминирующей способности. Он отмечал, что игнорировать доминанту – значит игнорировать индивидуальность ребенка, его «самость», что недопустимо в современной образовательной среде школьника, где культивируется свобода выбора вида художественно-творческой деятельности самой личностью. Принцип выявления доминирующей способности приводит нас к необходимости выделения достаточного количества времени на постижение искусства и осознания его истинной роли в формировании не только эстетической, но и общей культуры младшего школьника. Как справедливо отмечает В.А. Разумный, на математике мы учим математике, на уроках русского языка – русскому языку, почему же на уроках искусства мы лишь знакомим с ним, рассказываем о нем, а не учим ему профессионально? Изучение же искусства, его постижение приводит учащего к ситуации выбора, на основе которого и должно происходить

присвоение ценностей искусства. Именно поэтому так важно предоставление младшим школьникам широкого спектра видов художественной деятельности для их дальнейшего творческого развития, для умножения их интеллектуального, волевого и эмоционального потенциалов средствами искусства¹.

Немаловажной представляется нам и компетентность педагога, вводящего ребенка в мир искусства. В условиях современной системы образования недопустимо дилетантское отношение к преподаванию искусства в школе. Учитель должен в полной мере владеть знаниями, умениями и навыками профессионального эстетического образования.

Именно поэтому для успешной интеграции искусства в образовательный процесс школы так важно осознание учителем искусства в его триедином значении: цель – средство – результат. В качестве цели искусство в школе понимается нами следующим образом:

1. Постигание младшими школьниками искусства как сферы деятельности человека:

- профориентация в сфере искусства;
- искусство как сфера приложения жизненных сил индивидуума;
- искусство как сфера преобразование мира по законам красоты.

2. Формирование и реализация потребности младшего школьника в красоте:

- приобщение к искусству и культуре;
- удовлетворение потребности в эстетическом (наслаждении, радости, удовольствии);
- удовлетворение потребности в творческой деятельности.

3. Постигание искусства как сферы обогащения и саморазвития личности:

- развитие эмоционально-чувственной сферы младшего школьника;
- развитие когнитивной сферы младшего школьника;
- развитие деятельностной сферы младшего школьника.

В соответствии с целевым компонентом искусство в школе выступает в качестве средства формирования эстетических знаний, приобщения к культуре, расширения эстетического кругозора, формирования художественно-эстетических действий, умений и навыков, включения в творческую деятельность, развития эстетических чувств и художественных вкусов, формирования эстетического отношения к миру. Искусство служит средством формирования эстетического сознания и эстетической деятельности на ценностной основе, а следовательно, и эстетической культуры младших школьников в целом как результата освоения ими искусства, который отражает высокий уровень художественной грамотности и эстетической воспитанности личности.

Во многом эффективность процесса формирования нравственной и эстетической культуры школьников определяют их возрастные особенности. Так, в работе с младшими школьниками необходимо учитывать такие их возрастные особенности, как конформизм, склонность к копированию образцов поведения, отношений, способов и видов деятельности взрослых, недифференцированность восприятия, физиологические особенности, сенситивность возраста художественно-эстетической деятельности и пр. Младший школьный возраст благоприятен для накопления эстетических впечатлений, знаний и представлений, для расши-

¹ Разумный В.А. Драматизм бытия, или обретение смысла. М. : Пихта, 2000. С. 271–339.

рения эстетического кругозора, развития воображения. В начальной школе возможно формирование у учащихся навыков эстетической деятельности, но лишь как основы для дальнейшего его обогащения. Вместе с тем младший школьник склонен к обретению эстетических привычек и элементарной эстетической культуры более, чем школьники среднего и старшего звена. Искусство является одним из наиболее мощных педагогических средств на пути решения этих задач.

В последнее время в сфере начального образования обострилась необходимость изучения психологических механизмов формирования эстетического сознания и эстетической деятельности, развития творческих способностей ребенка. Понимание детского творчества как некоего таинства, неподвластного человеку, таинства, которым нельзя управлять и в область которого нельзя вторгаться, остается в прошлом. Ряд отечественных ученых (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Флерина, Н.Е. Ветлугина и другие) доказали, что творческие возможности проявляются уже в дошкольном и младшем школьном возрастах, в ходе овладения выработанными обществом средствами деятельности в процессе специально организованного обучения¹.

Особым видом социальной деятельности является художественное творчество, которое представляет собой конструктивную деятельность по преобразованию внутреннего духовного опыта в художественно-эстетические ценности, произведения искусства. В результате творческой деятельности рождается нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Творчество присуще человеку, который выступает в качестве субъекта творческой деятельности. Во время творческого акта с художником (в широком смысле) могут происходить удивительные вещи, когда внутри него пробуждается некое «сверх-я», позволяющее ему вознестись над обыденной реальностью, ощутить в себе присутствие невиданных духовных сил. Искусство же является результатом творческой деятельности художников, поэтов, композиторов, актеров и т.д.

Искусство познает действительность при помощи художественных образов, в которых заключены все его противоречия, таинства и богатства. Все муки творчества художника связаны с созданием художественного образа. Трудности постижения искусства зрителем связаны с трудностями «раскрытия» для себя художественного образа. В художественном образе явление и его сущность раскрываются в непосредственной взаимосвязи. Художественный образ отражает существенную сторону действительности в конкретно-чувственной форме, объединяет в себе общее и особенное, явление и сущность.

Художественный образ – это цельная и законченная характеристика жизненного явления, соотнесенная с художественной идеей произведения, данная в конкретно-чувственной, эстетически значимой форме. Художественный образ не тождественен изображению. Он понимается более широко – как структура, свойственная художественному мышлению, т.е. художественному освоению действительности. Художественный образ в широком смысле – это кардинальная категория эстетики, выражающая суть художественного творчества. «Художественное» во многом определяет интеграцию последнего в образовательное простран-

---

¹ Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. М. : Академия, 2002. С. 5–15.

ство современной начальной школы¹. Регламентирование школьной жизни включает в себя не только урочную, но и внеурочную воспитательную деятельность, которую многие педагоги рассматривают как основную форму воспитания младших школьников средствами искусства. Мероприятия, дела, игры с эстетическим и художественным содержанием, клубная и кружковая деятельность младших школьников, основанная на искусстве как содержании, часто представлены в школе как система эстетического воспитания детей и подростков.

Как уже отмечалось выше, система эстетического воспитания школьников в российском образовательном пространстве осуществляется двумя путями:

– в учебной и внеучебной деятельности, осуществляемой в рамках общеобразовательных школ;

– приобщением к художественно-творческой деятельности в учреждениях дополнительного образования и культуры².

Однако необходимо отметить, что в последние годы особое внимание уделяется связи учреждений образования с семьей, основным организатором которой в начальной школе выступает учитель. Осуществление взаимосвязи школы и семьи по вопросам эстетического воспитания школьников должно происходить прежде всего на основе осознания педагогами и родителями общности целей, стоящих перед ними. Семья является для человека первой и самой главной средой, в которой он живет и развивается, с которой начинается его жизненный путь, в которой реализуются его первые сознательные проявления, где он находит условия для воплощения своих природных задатков, обретает опыт взаимодействия с другими людьми. Чем старше становится человек, тем очевиднее, тем отчетливее для него становится та роль, которую сыграла семья в его развитии, в формировании его индивидуальности. Необходимо заметить, что современная семья – явление сложное, в полной мере испытывающее на себе политические, экономические, социальные и духовные изменения, трудности и проблемы общества. Современная семья отличается такими признаками, как нестабильность (большое количество распадающихся семей), быстрое социальное старение (малое количество детей в семье приводит к «умиранию» нации), но именно семья обладает тем мощным воспитательным потенциалом, который так необходим в деле эстетического становления подрастающего поколения.

Среди факторов, определяющих воспитательный потенциал современной семьи, – общая и педагогическая культура родителей, морально-психологическая атмосфера. Педагогическая культура родителей оказывает прямое влияние, но именно ее развитие способно благотворно повлиять и на другие факторы.

Влияние семьи на растущего человека многопланово и разнообразно. Оно осуществляется через организацию быта, предметно-эстетическую обстановку жилища, через вещи и предметы, окружающие ребенка, отношения между членами семьи, через распределение обязанностей между ними, оказание взаимопомощи, через совместные переживания радостей и огорчений, совместный досуг и разнообразные виды совместного с родителями художественно-эстетического творчества.

¹ Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников : учеб. пособие. Ростов на/Д : Феникс, 2007. С. 44–51.

² Смирнов, В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрация. М. : Пед. о-во России, 1999. С. 354.

Доминантой влияния семьи на эстетическую сферу школьника выступает формирование эмоциональной чувствительности, восприимчивости, способности тонко слышать, глубоко понимать состояние окружающего мира, другого человека. Как отмечает А.В. Репринцев, такого результата можно добиться только путем терпеливого развития особой организации психики ребенка, «когда маленький человек привыкает соизмерять свое состояние и состояние других людей, когда он испытывает наслаждение от восприятия подлинно возвышенного, красивого в окружающем его мире, когда он обретает навыки эмоционального реагирования на прекрасное и безобразное, низменное и возвышенное, трагическое и комическое в действительности, когда его реакции адекватны эмоциональной реакции других людей», т.е. когда проявление человеческой чувственности вызывается в ребенке восприятием истинных ценностей¹.

Постижение ребенком красоты, возникающие в раннем детстве образы прекрасного немислимы без участия родителей, так как именно их эмоциональным отношением к этому миру и их эстетическими оценками руководствуется ребенок, впервые воспринимая то, что открывают ему мать и отец. Эстетический опыт становится отправной точкой в обретении ребенком эстетического опыта. Но этот опыт со временем переосмысливается личностью: что-то из него будет отвергнуто как несоответствующее его эстетическим критериям, значительно выросшим в сравнении с родительскими, обогащенным опытом восприятия других людей.

При поступлении ребенка в школу задачей учреждения образования и культуры становится дальнейшее эстетическое развитие его личности, развитие его чувственно-эмоциональной сферы, формирование его эстетического кругозора, практических навыков художественно-творческой деятельности, и во многом решение обозначенных проблем зависит от уровня готовности педагога к формированию эстетической культуры школьников.

Осознание педагогом идеи целостности и системности приобщения младших школьников к искусству, идеи сенситивности возраста учащихся начальных классов искусству и творческой деятельности и реализации этих идей в своей педагогической деятельности – одно из основных условий успешной интеграции искусства в образовательный процесс начальной школы. Стремление отразить в учебно-воспитательном плане перечень учебных предметов и внеклассных мероприятий по эстетическому воспитанию младших школьников, к сожалению, не всегда оправданно. Целостность, системность, глубина и качество процесса вхождения младших школьников в художественную культуру и искусство должны стать приоритетами в деятельности современного учителя начальной школы.

В личностном развитии школьника крайне важно качественное сочетание нравственного, этического и художественно-эстетического становления на принципах полной и свободной реализации сущностных сил и способностей человека. Только в непосредственной практико-ориентированной, предметно-практической деятельности находит свое выражение индивидуальность художественно-эстетического отношения личности к действительности, что обуславливает необходимость серьезного освоения искусства и специальной подготовки к его вос-

---

¹ Репринцев, А.В. Педагоги и родители: слагаемые взаимопонимания // Семья и учреждения дополнительного образования: опыт и проблемы взаимодействия : Материалы Третьих Брундовских чтений / под ред. А.В. Репринцева. Курск : Изд-во Кур. гос. пед. ун-та, 2002. С. 7–33.

приятию. Необходимость повышения качественного уровня художественно-эстетического образования, системы мер, повышающих уровень эстетической культуры школьников, обусловлена не только целями педагогического процесса, направленными на эмоциональное постижение истины, но и тем, что истина прочно усваивается только тогда, когда она эмоционально пережита и постигнута в деятельностном акте, а не только воспринята как информация.

Таким образом, проблемы воспитания личности ребенка в младшем школьном возрасте на основе культурных, духовных общечеловеческих ценностей, нравственных и эстетических ориентиров, личности, направленной на творческое освоение и преобразование действительности, выходят на первый план. Снижение общей культуры общества напрямую связано с уровнем художественно-эстетической культуры личности. Именно потому так важна роль современного образования в процессе повышения уровня эстетической культуры личности с самого раннего возраста, а все лучшее, что накоплено в искусстве и культуре, их гуманистические идеи должны стать ведущими в искусстве и художественном образовании будущих лет.

Список использованной литературы

1. Волынкин, В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие дошкольников [Текст] : учеб. пособие. – Ростов на/Д : Феникс, 2007. – 441 с.
2. Ершова, Н.Н. Смена художественно-образовательных парадигм в культуре общества (на материале отечественного начального художественного образования) [Текст] : дис. ... канд. культурологи. – М., 2004. – 167 с.
3. Парамонова, Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду [Текст]. – М. : Академия, 2002. – 192 с.
4. Разумный, В.А. Драматизм бытия, или обретение смысла [Текст]. – М. : Пихта, 2000.
5. Репринцев, А.В. Педагоги и родители: слагаемые взаимопонимания [Текст] // Семья и учреждения дополнительного образования: опыт и проблемы взаимодействия: Материалы Третьих Брудновских чтений / под ред А.В. Репринцева. – Курск : Изд-во Кур. гос. пед. ун-та, 2002. – С. 7–33.
6. Смирнов, В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях [Текст]. – М. : Пед. о-во России, 1999. – 416 с.