

УДК 372.87

Л. И. Забара

Л. Н. Якина

г. Екатеринбург, Россия

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИСКУССТВА В ШКОЛЕ И ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-КУЛЬТУРОЛОГОВ (в обсуждение проекта концепции преподавания предметной области «Искусство»)

АННОТАЦИЯ. Обоснованы методологические и методические подходы к технологиям интегративного преподавания искусства и мировой художественной культуры в раскрытии ценностно-смыслового потенциала их содержания в контексте культуры. Рассматриваются вопросы профессионального обучения студентов-культурологов интегративному преподаванию искусства и МХК в школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гуманитарно-эстетическое образование, технологии преподавания искусства, междисциплинарность, интеграция в МХК, культурологический подход в МХК, подготовка педагогов-культурологов.

L. I. Zabara

L. N. Yakina

Yekaterinburg, Russia

TECHNOLOGIES OF INTEGRATED TEACHING OF ART IN SCHOOL AND TRAINING OF TEACHERS-CULTUROLOGISTS (in discussion of the project concept of teaching the art)

ABSTRACT. Methodological and methodological approaches are given grounds for the technologies of integrative teaching of Art and World Art Culture. The value-semantic potential of their content at disclosure in the context of Culture. The questions of professional training of students-culturologists are considered in the integrative teaching of Art and the World Art Culture at school.

KEYWORDS: Humanitarian and Aesthetic education, Art teaching technologies, interdisciplinarity, integration into the World Art Culture, culturological approach, training of teachers-culturologists.

Современные интегративные тенденции теории и практики изучения искусства и художественной культуры осмысливаются исследователями как факторы гуманизации образовательного процесса, перспективные направления методологии и

методики гуманитарно-эстетического образования, поскольку они наиболее полно отражают целостность художественно-эстетической картины мира и специфику искусства в его субъективном познании.

Идеи и положения теории интегра-

тивного преподавания искусства и художественной культуры являются научно-методической базой полихудожественного образования и обучения изобразительному искусству в педагогике искусства (Б.П. Юсов, Е.А. Ермолинская, Е.П. Кабкова), развиваются в русле личностно-ориентированного и культурологического подходов в гуманитарно-эстетическом образовании (Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, Е.С. Медкова), методике урочной и внеурочной деятельности, дополнительного эстетического образования.

Стремление к восстановлению связей и смыслов содержания предметов, разделенных в образовательной среде, способствует формированию гуманитарного мышления, универсальных учебных действий, развитию творческих компетенций обучающихся.

Особое внимание к проблемам интегративного преподавания как способу реализации потенциала изучения искусства наблюдается в ситуации обсуждения педагогическим сообществом проекта Концепции преподавания предметной области «Искусство» в РФ (далее – проект Концепции), представленном в 2016 году специалистами Института художественного образования и культурологии РАО. Ключевые позиции проекта Концепции отражают современные представления о значении, задачах, идеологии и проблемах преподавания искусства [5, с. 2] с целью повышения статуса общего художественного образования ввиду его значимости в духовно-нравственном развитии и воспитании учащихся.

В обсуждении проекта Концепции на Съезде представителей ассоциаций учителей искусства и МХК подчеркнуты принципиальные положения в преподавании

предметной области: о непрерывности и преемственности процесса на всех ступенях обучения. Особое значение придается формированию целостной художественно-эстетической картины мира, интеграции как ведущему принципу объединения содержания искусства и гуманитарных предметов в школе, а также, личностно-ориентированным методам обучения, развития творчества и диалога. Педагогическим сообществом поддержано положение о целесообразности ведения интегрированного курса «Искусство» в 8, 9 классе и курса Мировой художественной культуры в 10, 11 классах старшей школы. Обобщающий блок «Искусство» выполняет особую роль в школьном эстетическом образовании, он «синтезирует сведения из разных областей искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии, театрального и киноискусства) и науки (искусствоведения, культурологии), соединяя в сознании учащихся разрозненные знания в области искусства и культуры в целостную художественную картину мира» [5, с. 9]. Курс МХК должен завершать изучение предметной области, поскольку в нем раскрываются «общие закономерности становления, развития и взаимодействия художественных культур как целостной системы, разных сфер духовной деятельности человечества, особенности национальных и региональных культур» [5, с. 10].

Согласно проекту Концепции, образовательные цели данной предметной области конкретизируются, исходя из стратегических ориентиров формирования личности с помощью реализации интегрированной основы обучения искусству и МХК, которая позволяет обучающимся «овладеть разными способами осмысления и анализа художественного наследия, систематизиро-

вать знания о видах искусства, в формировании знаний, умений и навыков восприятия и практической творческой деятельности ...» [5, с. 10], что дает возможность говорить о прочном фундаменте гуманитарного образования. Интегрированная основа обучения искусству понимается как интегративное содержание и интегрированные методики и технологии.

Интеграция рассматривается с точки зрения взаимосвязей знаний по предметам и как интегрирование технологий, методов, форм обучения.

В проекте Концепции обозначены проблемы кадрового характера в преподавании предметной области в общеобразовательных организациях: уроки искусства часто ведут не специалисты, педагоги, не владеющие методиками [5, с. 3]. В ходе обсуждения высказана мысль о том, что реализовать потенциал интегрированных курсов «Искусство» и МХК может педагог-культуролог, педагог-универсал, ориентирующийся в широком культурно-образовательном пространстве.

В школе до сих пор существует устаревшая практика преподавания искусства, как указывают педагоги и руководители. Она во многом определена некомпетентностью кадров, когда учитель-предметник (музыки, изо, литературы, истории) ведет интегративные курсы, не владея методикой преподавания предметов гуманитарно-эстетического цикла, выделяя лишь понятный ему компонент интегративного содержания по своей профилизации. Такие «однoboкие» курсы продолжают изучение искусства в отрывочной, изолированной форме, вне историко-культурного процесса.

В современной педагогической ситуации в школьной предметной области «Искусство» существует противоречие –

интеграция декларируется как инновация (проект Концепции, ФГОС, научно-методическая литература, программные материалы), при этом, основные понятия и принципы в теории интеграции размыты; методики, как нам кажется, часто включают традиционный набор средств гуманитарно-эстетического и художественного образования с привнесением «знаний из других дисциплин». Многие программы «перегружены информацией и иллюстративным материалом»

[5, с. 3], не учитывается необходимость освоения технологий интегративного преподавания искусства, в связи с чем снижается интерес обучающихся к гуманитарно-эстетическим предметам.

Анализ публикаций учителей-практиков показал, что в школе интеграция содержания искусства часто подменяется комплексным изучением материала, когда связи элементов поверхностны и механистичны; прямым «иллюстрированием» произведений разных видов искусства (тематизм, внешнее сходство образов). В научно-методических работах описывается, как правило, монопредметная интеграция, существуют программы монохудожественного типа для занятий, интегрированных с другими видами эстетической деятельности: по музыке (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская), изобразительному искусству (О.И. Радомская, Е.П. Олесина), литературе (О.В. Гайсина). Создание программ полихудожественного типа, интегрирующих все виды искусства по модульной системе в гуманитарном поле предметов образовательной области связано с умением педагога осмысливать смысловые связи явлений художественной культуры на глубинном уровне – проблематики, мировоззренческих идей, обобщенного образа человека и эпохи.

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

Важнейшей задачей педагога является выявление, разработка, организация содержания уроков искусства на основе четких принципов, механизмов и представлений о целостности мира художественной реальности в его погруженности в социально-историко-культурную среду, в сочетании с особыми способами взаимодействия обучающихся с интегративным содержанием искусства, фасилитацией и «сквозными» технологиями обучения. В процессе подготовки такого специалиста следует прилагать усилия, направленные на формирование компетенций в области «пересечений» видов искусств, понимания глубоких связей в сферах художественной и гуманитарной культуры. Это требует применения методов развития художественно-эстетического мышления, аналитикосинтетических умений педагога с культурологическим взглядом на мир.

Таким образом, в интегративном преподавании предметной области «Искусство» существуют основные проблемы: теоретические, технологические, кадровые – в профессиональной подготовке педагога-культуролога, обладающего соответствующими компетенциями. Проблемой остается раскрытие особенностей педагогического феномена интеграции в отношении преподавания искусства – материала особой целостности, стремящегося к воссоединению внутри системы образных языков, значений, жизненных тем и философских проблем, единой художественно-образной природы, ценностно-смысловой сущности, для освоения которого требуются и особые образовательные условия, когда личность становится главным интегратором гуманитарно-эстетического познания, преодолевая отчужденность от мира культуры.

В интегративной парадигме гумани-

тарно-эстетического образования, вопросах теории и методологии интеграции в школьном курсе «Искусство» следует уточнить основные понятия, принципы и теоретические подходы в ее реализации. Под педагогической интеграцией исследователи понимают одну из сторон процесса развития систем, связанных с объединением в целое ранее разрозненных частей, через качественные преобразования каждого элемента, входящего в систему. Принцип интеграции при разработке целеполагания, содержания, форм и методов обучения предполагает выявление и усиление взаимосвязей компонентов процесса образования как элементов системы для повышения качества развития субъектов.

Для эффективного осуществления возможностей интегративного подхода в преподавании искусства, как инструментального, в его разработку введен «осмысливающий», направляющий в ценностных ориентирах культурологический подход в освоении ценностно-смыслового потенциала предметной области «Искусство» в контексте культуры [3]. Следующий необходимый шаг – это технологическое оформление деятельности педагога.

Особый статус культурологического подхода в гуманитарно-эстетическом образовании указывался нами в ряде работ, его роль в преподавании искусства связана с обращенностью к всепроникающим связям смыслов культуры в диалогических взаимодействиях (М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман). Применение культурологического подхода в преподавании искусства актуализирует объединяющий потенциал МХК и художественной коммуникации, центральную расположенность личности в познании.

В работах по интеграции в образо-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

вании термины «технология интегративно-го преподавания» и «интегративная педагогическая технология» часто употребляются как синонимы. Следует уточнить, что «технология интегративного преподавания», как мы считаем, определяется как специфический способ решения задач, достижения результата, возможного только в интегративном поле. «Интегративная» (технология) – это общая характеристика группы средств межпредметного обучения, вбирающая в себя свойства методов обучения в смежных и удаленных предметах.

Технологии интегративного преподавания искусства предназначены для преодоления разобщенности предметного содержания и его отчужденности от гуманитарного смыслового поля, объединения его ценностно-смыслового компонента (означивание, осмысливание, присвоение, трансформация в творческой переработке) в целях целостного развития личности в устойчивых связях человека и мира. В решении поставленных проблем, исходя из понятия технологии педагогической, под технологией интегративного преподавания искусства мы понимаем проектирование (моделирование) и поэтапное воспроизведение элементов образовательного процесса на основе культурологического подхода: целей, содержания, методик и приемов его интерпретации и коммуникации, оценки результатов деятельности, исходя из задач гуманитарно-эстетического развития субъекта, решаемых только в условиях восстановления связей и смыслов духовной художественно-образной сферы деятельности человека и культуры.

Данные технологии могут быть дифференцированы в соответствии с уровнями интеграции, обозначенными в общепедагогических работах: это предметный

уровень интеграции, межпредметный, метапредметный ее уровень. В технологиях интегративного преподавания искусства и гуманитарно-эстетических предметов на основе культурологического подхода мы выделим три их основных типа (по специфике, объему и глубине связей потенциального содержания, соответственно):

технологии полихудожественного преподавания искусства (виды искусства: музыка – литература – изобразительное искусство – архитектура – театр – киноискусство – это модули образной природы единого художественного пространства и творчества обучающихся),

технологии контекстного обучения предметам искусств и МХК (образность и текст в историко-культурном контексте, гуманитарно-эстетические идеи, гуманитарно-исторические представления, обобщенный образ художественной культуры эпохи, образ мира и человека в определенной культуре),

технологии культурологической интеграции в предметной области «Искусство» (интеграция образов и текстов искусства, художественной культуры и различных сфер культурного пространства, смыслов и ценностей, идейный синтез, распределение культурных потоков, взаимодействие разных типов мышления, ментальный диалог культур).

Логика выделения типов технологий интегративного преподавания искусства на основе культурологического подхода выстроена также в соответствии с тем, что категория «образ» и его интерпретация являются центральными понятиями искусства и художественной культуры, единими психологическими основаниями гуманитарно-эстетической деятельности. Само искусство является стержнем и формообразующим

фактором культуры, ее универсальным языком в едином процессе поиска истины в гуманитарном познании и художественном творчестве.

Выделим общую суть технологий интегративного преподавания. Она заключается в проектировании содержания и методов его интерпретации (уроков, тематических модулей, курсов), в основе которых лежат интегративные взаимосвязи различного типа, смысловые «сцепления» (горизонтальный срез), отображающие отношения художественно-эстетической картины мира и основных идей, закономерностей миропонимания историко-культурной эпохи по принципу доминантности (вертикаль). Интегративное содержание разрабатывается таким образом, что в него встраиваются диалогические формы, способы художественной коммуникации, фасилитации (смысловая спираль). Расположенность уровней интеграции не является последовательно-линейной, содержание одного уровня входит в другой и звучит в различных проявлениях.

В освоении Первобытного искусства и культуры, в изучении особенностей изобразительного искусства – наскальных изображений и мегалитических сооружений – археологических памятников неолита, выделяя ключевые характеристики художественной культуры эпохи (синкретизм, слитность человека и природы), мы вводим в содержание ознакомление с теориями происхождения (имитативной и гносеологической) и функциями искусства. Знакомство с анимистическими представлениями как первоначальной стадией развития религии в теории Э. Тайлора, понимание значения первобытной мифологии, культа (тотемизм), ритуала и магии (Дж. Фрезер) позволяет обучающимся погрузиться в мир

смыслов первобытного человека.

Изучая художественную культуру классического Средневековья (XII-XIV вв.), рассматриваем доминантную идею культуры – теоцентризм, ее проявленность в искусстве, художественной культуре как стержневой смысловой идеи в мировоззрении эпохи, развертывающей образы бытия, – в готической архитектуре, храмовой скульптуре, витраже, григорианском хорале, книжной культуре, литературе, образовании, философии, науке. Почему именно такие образы и средства выразительности сформировались и закрепились в эстетической картине мира (композиционный вертикализм, символичность, одухотворенность). В работу включаем текст эссе Р. Роллана «В защиту алтарей» (актуальность проблемы сохранения культурных объектов).

Особое внимание следует обратить на основные механизмы, осуществляющие интеграцию содержания, такие как система вопросов и диалог (А.Я. Данилюк), кластеризация (текстово-графическая компоновка материала), эстетическая и смысловая «резонантность» явлений как условие отбора материала (Е.П. Кабкова), идейно-художественная «стержнезация» как способ объединения материала (К.Ю. Колесина), используемые нами в культурологической модели преподавания МХК. Для указанных механизмов выделены ключевые понятия-интеграторы: художественный образ и текст произведения; художественно-эстетический образ и текст эпохи; ментальный художественно-эстетический образ и гуманитарный текст культуры. Интеграторы эффективны в проектировании на основе культурологического принципа изоморфности содержания образования (В.В. Краевский), его эстетической выразитель-

ности (Л.П. Печко).

В структуру технологий интегративного преподавания искусства на основе культурологического подхода на этапе разработки взаимосвязей компонентов содержания следует включить приемы режиссуры – драматургической постановки сценария урока и «монтажа» (метод художественно-педагогической драматургии урока, Л.М. Предтеченская).

В активизации художественной коммуникации обязательный вид деятельности педагога и, одновременно, характеристика методов преподавания искусства, – фасилитация реализуется с помощью интегративных технологий – технологии развития критического мышления (С.И. Заир-Бек), технологии «Образ и мысль» (А. Хаузен, Л.М. Ванюшкина) [4].

В качестве интегративной технологии преподавания искусства можно рассматривать проектирование этапов художественной коммуникации (вызов, восприятие, осмысливание, присвоение, рефлексия, творческое выражение)

с применением методики эстетико-педагогических ситуаций взаимодействия с эстетическим как выразительным (Е.Ф. Командышко). Интерес представляют возможности моделирования полихудожественных, контекстных, культурологических ситуаций и видов творчества обучающихся в восхождении к целостности культуры. Технология интегративных эстетико-педагогических ситуаций должна быть построена на организации педагогических воздействий, направленных на развитие представлений обучающихся о взаимосвязях искусства и культуры; интерпретацию образно-метафорических сравнений; формирование художественных обобщений, ассоциативных связей; обогащение гумани-

тарного опыта. Создание эстетико-педагогических ситуаций на этапах художественной коммуникации – это проектирование, предварительная разработка процесса. Например, на этапе «вызов» моделируются вступительное мотивационное действие, способы постановки проблемы, опережающие задания, исходя из особенностей материала с учетом форм взаимодействия.

Особого исследования требуют технологии интегративного обучения педагогов-культурологов, формирующие необходимые компетенции в интегративном преподавании предметной области «Искусство». Подготовка на базе культурологического образования должна быть направлена на понимание студентами взаимосвязей между гуманитарно-эстетическими предметами и овладение способами проявления этих взаимосвязей в профессиональной деятельности. Это обеспечит достижение образовательного результата, возможного только в интегративном поле, – ментально-обобщенного образа культуры эпохи (основные идеи и ценности, миропонимание, способы взаимодействия с миром) в активизации диалога в работе с жизненными смыслами.

Следует развивать умения создания и использования технологий интегративного преподавания искусства на основе культурологического подхода, при этом первостепенную роль играет педагогическое проектирование и моделирование его элементов как ведущий способ овладения необходимыми знаниями и опытом. В разработке технологий интегративного обучения педагогов-культурологов актуально построение модели интегративных видов деятельности в преподавании искусства и МХК (представления о применении знаний в будущей профессиональной деятельности); вари-

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ

тивных моделей интегративного содержания с означиванием смысловых связей его компонентов, исходя из видов деятельности педагога. Моделирование методов и приемов интегративного преподавания также определяется объемом и углублением содержания

в полихудожественной интеграции (виды искусств, образы, стили, жанры), контекстной интеграции (образ культурно-исторической эпохи), культурологической интеграции (человек в мире культуры, идеи, образы).

В профессиональной подготовке педагогов-культурологов необходим специальный курс, направленный на овладение видами интегративной деятельности, охватывающей все значимые в педагогическом аспекте компоненты культурного контента. Специальный курс «Основы интегративной гуманитарно-эстетической деятельности педагога-культуролога» может реализовываться в компетентностно-ориентированных заданиях и творческой художественной практике, с применением образовательных технологий интегративного преподавания искусства и МХК. Формирование необходимых умений осуществляется в процессе решения метапредметных задач, выполнения творческих заданий, с диагностикой поэтапного овладения навыками профессиональной деятельности. Нами предложены творческие задания интегративного характера для обучающихся (по модульному принципу, уровням интеграции): «Этюд», «Портрет-образ эпохи», «Генеалогическое древо культуры» [1].

Обязательным элементом обучения педагогов-культурологов должно стать овладение гуманитарными фасилитативными технологиями (помогающими, облегчающими) в преподавании искусства и МХК на

основе культурологического подхода, которые «закладываются» в процесс на этапе проектирования интегративного содержания и способов его освоения.

Нами обозначены возможности повышения методической грамотности культурологов в проектировании процесса преподавания искусства с помощью технологии интегративных эстетико-педагогических ситуаций в актуализации гуманитарно-эстетической деятельности обучающихся.

В выработке стратегии развития предметной области «Искусство» в общем художественном образовании приоритетное значение имеет интеграция, поскольку она отражает целостность искусства как важнейшей сферы культуры в ее освоении субъектом. Культурологическая интеграция в преподавании курсов «Искусство» и МХК во многом решает проблему смысла в гуманитарно-эстетическом образовании – в воссоединении глубинных связей содержания и его представлении обучающимся, особом ракурсе рассмотрения «сквозь призму культурных значений». Совершенствование подготовки педагогов искусства должно быть направлено «на повышение значения культурологических и психолого-педагогических дисциплин» [5, с. 5].

Обновление гуманитарно-эстетического школьного образования связано с технологичностью его процессов, но не утилитарно-информационной, а культурологической, – в развитии человека и культуры. В этом проявляется инновационный смысл интеграции и культурологического подхода в предметной области «Искусство».

ЛИТЕРАТУРА

1. Забара Л.И., Якина Л.Н. Инновационные технологии в методике преподавания МХК как условие развития художественного обобщения у старшеклассников // Педагогическое образование в России. 2013. № 5. С. 20-24.
2. Командышко Е.Ф. Педагогический потенциал искусства в творческом развитии учащейся молодежи: интегративный подход – М.: ИХО РАО, 2011. С. 133-186.
3. Медкова Е.С. Целостное представление старшеклассников о мировой художественной культуре. Как его сформировать на уроках в школе?// Педагогика искусства. 2009. № 4. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/celostnoe-predstavlenie-starsheklassnikov-o-mirovoy-hudozhestvennoy-kulture-kak> (дата обращения 10.04.2017 г.)
4. Мурзина И. Я. Технология «Образ и мысль» в преподавании гуманитарных дисциплин // Человек в мире культуры. Региональные культурологические исследования. 2015. № 4. URL: http://www.region-culture.ru/number_4_2015.html
5. Концепции преподавания предметной области «Искусство» в РФ. Проект / ИХОиК РАО, Москва, 2016. URL : <http://www.predmetconcept.ru/subject-form/art> (дата обращения 10.04.2017 г.)
6. Съезд представителей ассоциаций учителей музыки, изобразительного искусства, мировой художественной культуры 12 августа 2016 г. URL: <http://www.art-education.ru/events/sezd-predstaviteley-associaciy-uchiteley-muzyki-izobrazitelnogo-iskusstva-mirovoy> (дата обращения 10.04.2017 г.)