УДК 37.015.31:7

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУРРИКУЛУМА

Теодор Хубенко
Кишинев

В статье отражены подходы к некоторым аспектам художественного образования для детей в средней школе. Это позвооляет акцентировать внимание на формировании конкретных возможностей для дисциплины, основанных на художественных принципах. В ней утверждается, что процесс художественного образования может быть достигнут при выполнении следующих 4 действий: информирование, закрепление, применение и создание. Для выполнения каждого последовательного шага предлагается содержание и стратегии, такие как: подход с активным участием, методы обучения искусству, эксперименты с различными материалами (традиционными и нетрадиционными), посещение музеев и художественных выставок. Отдельный раздел посвящен разработке детского художественного восприятия в эмоционально-логическом направрении.

Ключевые слова: художественное воспитание, художественное образование, методы обучения искусству, куррикулум по художественному воспитанию, дети среденго школьного возраста.

Художественное воспитание, как обязательный предмет школы в контексте национального куррикулума, было создано в соответствии с новой концепцией, которая возникает из сочетания формирующего характера учебного процесса, с особенностями изобразительного искусства.

Художественное воспитание не направлено на формирование художника или ремесленника, который искусно обладает какой-либо техникой, или формирование копировальщика, который умеет калькировать окружающую реальность в совершенстве, но является инструментом просвещения, информирования, подготовки диалога между ребенком и миром искусства, тем же временем, содействуя развитию творческого потенциала. Это предполагает смещение акцента со способностей воспроизводить, к творению и восприятию ценностей созданных другими.

Куррикулум по художественному воспитанию предлагает ученику опыт в творчестве и художественное общение с изобразительным искусством. Эффективное внедрение куррикулума требует соблюдение последовательности его компонентов, гибкое использование содержания, отдавая приоритет интерактивным методам обучения и значимости творчества учеников и учителей в процессе обучения.

Формирование компетенций в изобразительном искусстве требует накопления у учеников определенных знаний, поэтому процесс обучения должен быть организован таким образом, чтобы учящихся имели возможность создавать, творить, обсуждать и получать художественный опыт не только в классе, но также, участвуя в творческих встречях, экскурсий в музеях, посещение выставок, участие в художественных и научных симпозиумов и др. Также, целесообразно организовать обмен опытом со школами Республики Молдовы и других стран. Таким образом, ученики будут подготовлены к работе с различными визуальными символами: как их создавать, что они означают, какие эмоции вызывают художественные формы, сравнивать свою работу с другими работами, применять разные способы выражения: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, фотографию и т. д. Применение различных материалов, инструментов и техник поможет ученикам научиться искусству и решению сложных задач и концепций которые не могут быть представлены словесно.

В процессе преподавания, учителя будут использовать творческие методы, разнообразные стили обучения, чтобы помочь ученикам достичь поставленных целей в искусстве, понимать, что любая проблема может иметь несколько решений, знать и быть в состоянии ориентироваться в школьном предмете на всех уровнях образования, применяя навыки, полученные на уроках художественного воспитания, в изучении других дисциплин.

Основная идея нынешней концепции Художественного воспитания это то, что

художественный образ является результатом творческого процесса и в то же время, методом обучения. Изучение пластического языка, художественных материалов и методов работы с ними, являются средствами создания художественного образа, соответственно и средства обучения. Бесспорное значение художественного воспитания состоит в позитивном отношении ребенка к окружающему миру и людям, развитие собственного художественного видения.

Знакомство с языком искусства сенсибилизирует учеников по отношению к национальной и мировой изобразительной культуре, обеспечивает эффективную возможность развития эстетического вкуса и способности восприятия и выражения художественного послания. Таким образом, обладание пластическим языком является одним из компонентов понимания ценностей изобразительной культуры и положительный фактор, ведущий к исключению китча из художественной деятельности и повседневной жизни людей.

Развитие творчества на занятиях художественного воспитания включает в себе формирование компетенций свободного выражения собственных взглядов в реализации сюжетов пластических работ. Школьная компетенция представляет собой интегрированный набор/систему знаний, умений, навыков и установок, приобретенных учениками в процессе обучения и мобилизированы в конкретных условиях достижения, адаптированных к возрасту ученика и его когнитивному уровню, для решения некоторых проблем, с которыми он может столкнутся в реальной жизни.

Для более эффективного достижения целей художественного воспитания в гимназическом цикле, предполагается направить учебно-методический процесс на следующие принципы художественного воспитания:

• принцип связи теории с практикой – обеспечивает сочетание процесса приобретения теоретических знаний с процессом формирования навыков и умений на основе теоретических знаний;

• принцип единства сенсорного и рационального - выражает необходимость изучать произведения искусства через чувства, сенсорное изучение художественно-пластических изображений; ориентир для облегчения понимания особенностей изобразительного искусства;

• принцип глобального, унитарного восприятия формы и содержания произведения искусства – обеспечивает восприятие произведения искусства в целостности формы и содержания, формирование потенциала проникновения в суть произведения через форму; подчеркивается необходимость подключения к формальным и содержательным аспектам в восприятии произведения искусства;

• принцип художественного образования, основанного на подлинных ценностях – включает в себя использование некоторых национальных и мировых культурных традиций в процессе развития восприятия ценных произведений искусства (ученикам необходимо распознавать китч, сравнивания с поддельными работами, с целью развития правильного отношения к художественным ценностям);

• принцип единства восприятия и творения – предполагает преподавание-обучение каждой темы куррикулума, связывая несколько видов деятельности: изучение учебно-методического материала, прослушивание музыки или чтение текстов, соответствующих субъекту или изученному историческому периоду, выполнение практической работы, индивидуальный и коллективный анализ работ - все для формирования компетенций;

• принцип этнокультуры – выражает корреляцию профессионального, народного и религиозного искусства. Функционирование данного принципа обеспечивает хранение и передачу будущим поколениям душевных и материальных ценностей, созданных на протяжении веков.

Сосредотачивая внимание на компетенции, создается нетрадиционное видение по отношению к использованию содержаний. Таким образом, содержания становятся мобильными, гибкими и передают видения авторов, в отношении достижения поставленных целей. Следовательно, учитель является тем, кто выбирает содержания, которые следуют реализоать в течении учебного года, исходя из личных навыков, интересов учеников, специфики местности или географической зоны.

Рекомендуемые содержания состоят из пяти разделов, одинаковых для всех классов:

- Материалы, инструменты и техники искусства.

- Художественно-изобразительные средства.
- Природные структуры и явления.
- Композиция.
- Введение в историю изобразительного искусства.

Таким образом, ИЗО в системе среднего образования, в сущности, является процессом формирования компетенций восприятия, создания художественных ценностей и художественной общении с произведениями искусства.

Компетенции художественного воспитания будут сформированы современными дидактическими технологиями обучения, которые будут включать в себя различные формы, приемы, методы и техники. Учебная деятельность будет иметь формирующий характер и включать интерактивные методы обучения. Формирование компетенций у учеников будет выполнятся по следующим этапам:

Информирование → Закрепление → Применение→Творение.

1. Информирование – на этом этапе происходит передача и усваиваение учащимся информации в целях формирования мотивации на предложенную тему. Будут использоваться такие методы как: рассказ, объяснение, диалог, беседа, демонстрация (дидактические пособия, репродукции, практические работы и т. д.), просмотр фильмов, выставок, посещение художественных галерей, музеев, художественные мастерские и др.

2. Закрепление – происходит процесс усвоения учениками теоретических понятий посредством практических действий (упражнения) с целью формирования/ развития конкретных компетенций в психомоторных, когнитивных и аффективных областях. Изучаются различные функциональные аспекты элементов пластического языка, материальных, и художественных ресурсов, композиционных структур и др.

3. Применение – на данном этапе происходит организация процесса преподавания-обучения с целью формирования различных компетенций по применению полученных знаний в практике (исполнение художественных работ в разных жанрах, оценивание художественных материалов и техник), художественное общение с произведениями искусства и развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства, развитие творческих компетенций.

4. Творение – предполагает организацию благоприятных условий для изобразительного творчества учеников; формирование компетенций для создания творческих композиций путем изучения традиционных и нетрадиционных инструментов и материалов искусства, експериментирование художественными техниками в различных жанрах (графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, керамика и т. д.). Будет применен принцип междисциплинарности в процессе творческих работ: живопись - музыка, декоративно-прикладное искусство – театр, скульптура - танцы, графика – литература и т.д. Данный этап будет завершен организацией выставки детских работ, которая будет направлена на стимулирование творчества и формирование мотивации у учеников, и развитие компетенций выражения художественной идеи. В процессе реализации данных этапов, учителя будут принимать во внимание соотношение между индивидуальными и возрастными особенностями учеников. Данная связь сказывается на развитии индивидуальности, свойственно каждому ребенку. Индивидуальный подход в образовании это направление отдельного действия в соответствии с индивидуальным психологическим портретом ученика, поскольку любая свойственная возрасту черта будет особенно проявляться в каждом отдельном случае.

В разделе «Введение в историю изобразительного искусства» образовательная деятельность будет сосредоточена на развитии художественного восприятия произведений искусства у учеников и будут проходить по следующим этапам:

1. Ориентирование к восприятию произведения искусства путем вводного обсуждения для сообщения ученикам новую информацию, предстоящей быть воспринятой. Методы работы: эвристическая беседа, объяснения, наблюдение и демонстрация. С учетом поставленных целей по каждой теме, данные методы могут быть достигнуты в нескольких поучительных формах: практикование некоторых возможностей восприятия (созерцание, прослушивание, анализ, сравнение и различие художественно-пластических изображений), исполнение упражнений по ознакомлению и взаимному переводу художественного языка (переход от пластического к литературному, музыкальному языку и т. д.), в процессе которых, при каждом виде деятельности,

происходит полное восприятие какого-либо вида искусства, распространенном в связи со смежными жанрами искусства. Методы, применяемые на данном этапе, будут способствовать приобретению теоретических знаний, формированию духовных способностей, жизненных установок и мотиваций. Дидактическая функция данных методов является сообщение информации эмоционально- логическим путем.

2. На втором этапе происходит фиксация, обработка, обобщение и интерпретация фактических знаний путем восприятия произведений искусства (это может быть любая область искусства: литературное, музыкальное, изобразительное и т. д.).

Для того чтобы ученики смогли полностью выразить, проявить и воплотить мысли, чувства и отношения к восприятию изображений, будет использоваться метод письменного изложения (анализ произведения искусства, основанный на письменных вопросах и ответах). В зависимости от выдвинутых целей, данный метод может быть использован для первоначальной, текущей или сумативной оценки знаний и уровня художественного восприятия учеников.

3. На третьем этапе происходит фиксация, обработка, обобщение и интерпретация воспринятого материала, путем свободного творчества. Ученики будут выражать свои эмоции, чувства и отношения, посредством художественных средств. Использовать разные методы и материалы искусства.

4. На четвертом этапе произойдет окончательная оценка путем самооценивания и взаимного оценивания художественного восприятия, методом диалога, наблюдения и демонстрации. Будут представлены практические работы и прочитаны изложения на ту же тему. Развитие художественного восприятия в следующих этапах, обеспечивает высокий уровень владения аналитическими и сравнительными операциями, обобщения и абстракции. В процессе каждой деятельности будут включены анализаторы (зрительный, слуховой, вербальный и моторный), предоставляя преподавателям возможность контроля развития уровня художественного восприятия произведений искусства у учеников.

Развитие художественного восприятия произведений изобразительного искусства будет происходить эмоционально-логическим путем. Для установления уровня художественного восприятия у учеников, рекомендуется руководиться следующими критериями оценки:

– Восприятие доминирующего эмоционального фона произведения.
– Восприятие художественных средств выразительности произведения.
– Восприятие художественной идеи автора изложенное в произведении.
– Отношение к художественному произведению.

В ходе внедрения куррикулума, учитель обеспечивает формирование предусмотренных компетенций путем планирования учебно-методической деятельности. Учитывая тот факт, что куррикулум является довольно сложной и разнообразной структурой, успех во многом зависит от способности каждого учителя объединить предложенные содержания.

Таким образом, содержания, структурированные в пяти разделах, могут быть объединены в один академический час, для эффективности и оптимизации учебного процесса. Например, в течении одного часа могут быть изучены следующие темы: Скульптурные материалы (раздел I), Средства выражения в скульптуре (раздел II), Светотень - отношения света и тени в скульптуре (раздел III), Пропорция и пропорционирование форм (раздел IV), Посвящение в древнее искусство/ скульптуру (раздел V).

Путь, который должен быть пройден в процессе обучения, будет разработан учителем и может отличаться от уровней, рекомендуемых куррикулумом.

Литература:

1. Hubenco T., Prisăcaru L., Ranga V. Curriculum şcolar la educaţia plastică. Clasele V-VII. Editura lyceum, Chişinău, 2010.

2. Hubenco T., Prisăcaru L. Educaţia plastică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru învăţămîntul primar şi gimnazial. ME, Chişinău, 2010.

3. Pavel V. Educaţia artistico-plastică. Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică. 1996.

4. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodic. Chişinău, Editura

Lumina, 2001.
5. Şuşală I., Culoarea cea de toate zilele, Editura Lumina, Chişinău, 1993.
6. Изобразительное искусство в школе. / Сост. Г. Г. Виноградова. – М. : Просвещение, 1990.
7. Мелик-Пашаев А. Ступеньки к творчеству. / А. Мелик-Пашаев – М., Педагогика – 1984.
8. Неменский Б. Мудрость красоты. О проблемах эстетического воспитания. / Б. Неменский – М., Просвещение, 1987.

References:
1. Hubenco T., Prisăcaru L., Ranga V. Curriculum şcolar la educaţia plastică. Clasele V-VII. Editura lyceum, Chişinău, 2010.
2. Hubenco T., Prisăcaru L. Educaţia plastică. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru învăţămîntul primar şi gimnazial. ME, Chişinău, 2010.
3. Pavel V. Educaţia artistico-plastică. Bucureşti, Ed. Didactică şi pedagogică. 1996.
4. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodic. Chişinău, Editura Lumina, 2001.
5. Şuşală I., Culoarea cea de toate zilele, Editura Lumina, Chişinău, 1993.
6. Izobrazitelnoe iskusstvo v shkole. / Sost. G. G. Vinogradova. – M. : Prosveshchenie, 1990.
7. Melik-Pashaev A. Stupenki k tvorchestvu. / A. Melik-Pashaev – M., Pedagogika – 1984.
8. Nemenskii B. Mudrost krasoty. O problemakh esteticheskogo vospitaniia. / B. Nemenskii – M., Prosveshchenie, 1987.

У статті відображені підходи до деяких аспектів художньої освіти для дітей в середній школі. Це позвооляет акцентувати увагу на формуванні конкретних можливостей для дисципліни, заснованих на художніх принципах. У ній стверджується, що процес художньої освіти може бути досягнутий при виконанні наступних 4 дій: інформування, закріплення, застосування і створення. Для виконання кожного послідовного кроку пропонується зміст і стратегії, такі як: підхід з активною участю, методи навчання мистецтву, експерименти з різними матеріалами (традиційними і нетрадиційними), відвідування музеїв і художніх виставок. Окремий розділ присвячено розробці дитячого художнього сприйняття в емоційно-логічному направренії.
Ключові слова: художнє виховання, художню освіту, методи навчання мистецтву, куррікулум по художньому вихованню, діти середнього шкільного віку.

This article approaches some aspects of Arts Education for children in secondary education. It puts accent on forming specific abillities for the discipline, which are based on artistic principles. It states that the process of artistic education will be achieved by following 4 steps: information, consolidation, application and creation. For the execution of every step are proposed contents and strategies like: active-participatory approach, learning art techniques, experimenting with different materials (traditional and non-traditional), attending museums and art exhibitions. A particular section is dedicated to developing children's artistic perception in a emotional-logical way.
Key words: art education, art education, art teaching methods, kurrikulum on art education, sredenho children of school age.