

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

КОНЦЕПЦИЯ

преподавания предметной области «ИСКУССТВО»
в Российской Федерации

Москва - 2016

Настоящая Концепция представляет собой систему базовых положений и основных направлений преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации.

I. Значение искусства в современном образовании

Искусство – особая форма познания, эстетического освоения мира и творческого самовыражения человека. Искусство с древнейших пор является универсальным средством социализации детей и молодежи, осмысления действительности через художественные образы, способом творческого самовыражения, интегрирующим все виды духовной деятельности человека, а также основой формирования художественных и эстетических потребностей личности. Потенциал искусства обуславливает особое внимание к художественному образованию в современной культуре.

Искусство способствует постижению общечеловеческих духовных ценностей через личный опыт и эмоциональное переживание, опосредованно вводит ребенка в социальный и культурный контекст. Гуманистический и педагогический потенциал искусства использовался в образовании во все времена, но сегодня интеграция школьного образования в современную художественную культуру становится важным фактором подготовки человека к взаимодействию с информационной средой и массовой культурой.

Универсальный образный язык искусства, общедоступный для каждого человека, объединяет и учит детей общаться на основе уважения к культурным традициям разных народов. В современном мире искусство (музыка, изобразительное искусство, театр, хореография, электронная музыка, кино, веб-дизайн и др.) является возможностью приобщения школьников к сфере духовной жизни общества и, тем самым, способствуют развитию у молодого поколения ценностных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности к эстетическому формированию окружающей среды, является действенным инструментом формирования российской гражданской идентичности, воспитания патриотического самосознания детей и молодежи.

II. Цели и задачи Концепции

Концепция направлена на выработку стратегии развития преподавания предметной области «Искусство» в РФ.

Целью настоящей Концепции является обеспечение качества непрерывного изучения и преподавания предметов искусства в образовательных организациях и воспитание достойного, культурнообразованного и эстетически развитого члена общества в соответствии с вызовами времени.

Задачи концепции:

- выявление круга проблем, от решения которых зависит качество общего художественного образования;

- определение задач общего художественного образования на современном этапе и путей их решения;
- планирование основных направлений преподавания предметной области «Искусство»;
- обозначение новых форм преподавания предметной области «Искусство»;
- привлечение внимания общественности и профессионального педагогического сообщества к повышению статуса и престижа общего художественного образования в виду его значимости и эффективности в духовно-нравственном воспитании учащихся, развитии общей культуры, обогащении жизненного и эмоционально-ценностного опыта, развитии коммуникативных качеств, творческого потенциала и здоровьесбережении.

III. Проблемы преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации и пути их решения

III.1. Проблемы содержательного характера

Концепция направлена на модернизацию преподавания предметной области «Искусство», повышение качества художественного образования и обогащение художественной и эстетической культуры в обществе. Творческая природа искусства предполагает процесс его освоения, включающий разнообразные формы деятельности для достижения личностных, предметных, метапредметных результатов обучения и развития творческих компетенций.

В настоящее время существует ряд проблем:

- В содержании современных программ по искусству не всегда выдержано равновесие знаний и творческой деятельности (последняя должна занимать не менее 50 % урочного времени).
- Многие программы перегружены информацией и иллюстративным материалом (живописным, музыкальным и др.), обязательным для изучения. Существует необходимость ограничения количества произведений искусства за счет увеличения времени для творческой деятельности.
- Замедленные темпы включения в преподавание искусства информационно-коммуникационных технологий, дистанционного дополнительного обучения, требующие привлечения специалистов для разработки новых программ и методик.
- Нарушение непрерывности в преподавании предметной линии «Искусство». Для оптимального решения задач предметной области «Искусство» необходимо сохранять непрерывность её реализации в образовательных учреждениях на всех ступенях учебного процесса: музыка и изобразительное искусство в 1-7 классах; музыка,

изобразительное искусство или интегрированный курс «Искусство» (по выбору школы) в 8-9 классах; мировая художественная культура в 10-11 классах.

- Отсутствие или слабое межведомственное взаимодействие между учреждениями культуры (музеями, театрами и др.) и образовательными организациями, которое при более активной реализации может значительно обогатить возможности предметной области «Искусство».

Пути решения проблем:

- Приведение содержания учебно-методических комплектов предметной области «Искусство», а также методик и педагогических технологий преподавания в соответствие с возрастными особенностями, потребностями и интересами современных школьников, в том числе для организации углубленного изучения учебного предмета (профильного обучения).
- Включение в учебные программы по музыке, изобразительному искусству, мировой художественной культуре образовательной организации виды деятельности, связанные с музыкально-творческой и художественно-творческой практикой с применением информационно-коммуникационных технологий.
- Предоставить возможность школам увеличивать в учебном плане количество часов на предметную область «Искусство» за счет школьного компонента (вариативно).

III.II. Проблемы мотивационного характера

Причинами падения интереса учащихся к предметам искусства является:

- Несоответствие между эталонами искусства, которым школьники хотят соответствовать, и недостатку умений и навыков учащихся.
- Слабое знакомство учащихся с возможностями самореализации в области искусства на новых основаниях современного искусства, предполагающего использование современных технологий и интерактивность художественного процесса.
- Недостаточность непосредственного примера погружения в художественное творчество по типу творческой мастерской, в которой преподаватель работает наравне с учащимся.

В целях повышения качества образования и мотивации школьников к общению с искусством необходимо:

- Широкого использования новейших многовариативных и интегрированных методик и педагогических технологий.
- Усиление взаимодействия основного и дополнительного художественного образования.

- Создание материальных условий для организации художественных мастерских (общих или по видам искусства), музыкальных классов.
- Увеличение учебного времени на самостоятельную творческую работу школьников, а также усиление изучения художественной практики современного искусства.
- Объединить усилия образовательных и общественных организаций, средств массовой информации, учреждений культуры в эстетическом воспитании и поддержке художественно-эстетической деятельности.

III. III. Проблемы кадрового характера:

профессиональное художественно-педагогическое образование, дополнительное профессиональное образование

Причины проблем кадрового характера в предметной области «Искусство»:

- Невысокая заинтересованность выпускников вузов в работе учителем предметной области «Искусство» в образовательных организациях определяется недостаточным количеством учебной нагрузки, что зачастую компенсируется за счет дополнительного образования, которое не является обязательной формой обучения.
- В общеобразовательных организациях уроки искусства часто ведут специалисты не по профилю «Искусство», то есть учителя других специальностей, которые не имеют навыков художественной деятельности (игра на музыкальном инструменте, рисование, живопись и др.), а также не владеют специальными методиками образования в области искусства.
- Низкая результативность инноваций в преподавании предметов «Искусства» в условиях предельно ограниченного учебного времени, отводимого на предметы искусства.

Пути решения проблем:

- Уроки предметной области «Искусство» с 1 по 11 класс должны преподавать специалисты – педагоги искусства.
- Совершенствование системы образования будущих педагогов искусства должно быть направлено на модернизацию педагогической и методической составляющих содержания образования во взаимодействии высшего и общего образования; повышение значения специальных, культурологических и психолого-педагогических дисциплин в образовании будущих учителей, увеличение практики в школе и системе дополнительного образования.
- Ввести Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музыка» и Единый государственный экзамен (ЕГЭ)

по предмету «Мировая художественная культура» (по выбору аттестуемых), необходимую для учащихся, поступающих в вузы сферы культуры и искусства или в педагогические вузы по направлению «Педагогическое образование» при подготовке специалистов предметной области «Искусство» с соответствующей предварительной подготовкой в рамках занятий дополнительного образования.

- При поступлении в профессиональное педагогическое учебное заведение среднего и высшего образования в сфере культуры и искусства, педагогические вузы по направлению «Педагогическое образование» при подготовке специалистов предметной области «Искусство» должны приниматься результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по мировой художественной культуре, что будет способствовать более качественному отбору абитуриентов и ранняя профориентация.
- Дополнительное профессиональное образование и методическое сопровождение педагогов искусства должны обеспечивать повышение качества профессиональной деятельности учителя, включая личное творчество, активизацию художественной деятельности школьников, построение личных образовательных траекторий учеников, качество оценивания работ учащихся, умение использовать информационно-коммуникационные технологии.
- Необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области «Искусство», способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации.

IV. Основные направления Концепции

IV.1. Общие направления

Педагогический потенциал искусства состоит в формировании мировоззрения человека, способности передачи школьникам социокультурного опыта поколений, развитии креативности и способов творческой деятельности, что способствует оптимальной социализации детей и молодежи в современном информационном обществе.

Задачами предметной области «Искусство» являются:

- Воспитание культуры современного российского гражданина.
- Формирование общероссийской культурной идентичности на базе изучения русской и национальных культур РФ.
- Формирование эстетического отношения детей и молодежи к миру, понимания смысла искусства и его предназначения, творческих компетенций школьников, умения выражать собственное восприятие и отношение к миру в художественных образах разных видов искусства.

- Развитие интереса к художественной культуре на основании понимания ценности и специфики искусства разных эпох и народов.
- Формирование художественно-творческой активности, которая включает: умение оценивать явления культуры и произведения искусства, владение языком и средствами художественной выразительности разных видов искусства, мотивацию к собственной художественно-творческой деятельности.
- Предоставление обучающимся широкого спектра дополнительных программ по искусству, соответственно их интересам, творческим задаткам и способностям, с учетом детей с особыми потребностями образования.
- Раннее выявление и педагогическое сопровождение одаренных в области искусства детей.
- Развитие способности к непрерывному художественному самообразованию и саморазвитию.
- При разработке учебно-методических комплектов по музыке, изобразительному искусству и мировой художественной культуре учитывать региональный компонент.

IV.II. Изобразительное искусство (1-7 классы)

Специфичное для современности доминирование визуальной культуры повышает значимость предмета «Изобразительное искусство», на котором учащиеся приобщаются к зрительным образам, у них формируется целостный взгляд на мир и искусство. Поэтому на современном этапе для решения ключевых задач предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных учреждениях необходимо создать следующие условия:

- овладение выразительными средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладных и конструктивных искусств;
- получение опыта художественно-творческой деятельности в разных видах изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественного проектирования и конструирования;
- воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к окружающей действительности;
- знакомство с шедеврами отечественного и мирового изобразительного искусства, народным декоративно-прикладным искусством;
- использование информационно-коммуникационных ресурсов в процессе создания творческого продукта;
- формирование умений анализировать, представлять, оценивать, сопоставлять, интерпретировать произведения изобразительного искусства и создавать на этой основе собственные художественные образы;

- развитие коммуникативных способностей школьников, пополнение речевого запаса, позволяющего интерпретировать произведения искусства и выражать собственную точку зрения.

IV.III. Музыка (1-7 классы)

Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития эстетических чувств и интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к традициям своей страны и народов мира. Для его раскрытия необходимо приобщение учащихся к такой музыкальной деятельности, которая развивает способность постигать эмоционально-образный и идейный смысл музыки, овладевать музыкальным языком для воплощения своих чувства и мыслей в звуке в различных формах общения с музыкальным искусством, а также формировать личностные качества человека: креативность и связанных с ней воображения и мышления. Активный диалог с шедеврами музыкального искусства становится основой формирования музыкально-эстетического опыта.

Ключевыми задачами предметной области «Музыка» являются:

- изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов современной музыки академических и массовых жанров;
- реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры учащихся с позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя
- приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического действия
- освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие (графическое, пластическое моделирование музыки)
- приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений
- овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной деятельности
- формирование музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности школьников
- влияние на формирование приоритетов в досуговой сфере
- применение электронно-цифрового инструментария, расширяющего возможности учащихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений
- приобщение к музыкальным традициям своего региона

IV.IV. Варианты содержания предметной области «Искусство» (8-9 классы)

Содержание предметной области «Искусство» в 8-9т классах выбирается из 4 вариантов на усмотрение образовательной организации.

1 вариант

Музыка – продолжение учебного курса «Музыка».

2 вариант

Изобразительное искусство – продолжение учебного курса «Изобразительное искусство».

3 вариант

Интегрированный курс «Искусство» 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. Для достижения этой цели необходимо:

- создание учебно-методических комплектов, обеспечивающих достижение необходимых результатов обучения;
- сочетание художественно-творческой и проектной деятельности;
- систематизация и углубление художественно-познавательных интересов, развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество;
- использование информационно-коммуникационных ресурсов в художественной и исследовательской деятельности.
- результаты творческой работы должны носить общественно-значимый и практико-ориентированный характер, что обеспечит социокультурную адаптацию школьников в современном мире.

4 вариант

«Российская художественная культура» или **«Отечественная художественная культура»**

В силу актуализации на современном этапе развития общества ценностей национальной художественной культуры России, как носителя национального самосознания и архетипических образцов отечественной культуры, на завершающем этапе основного образования целесообразно приоритетное изучение истории искусства России от древнейших времен до XXI века. Это даст возможность сформировать у выпускников основной школы целостную эстетически-ценностную художественную картину отечественного мироздания.

Для достижения этой цели необходимо:

- создание учебно-методических комплектов, обеспечивающих достижение необходимых результатов обучения;
- выделение устойчивых образцов русской культуры;
- целенаправленный отбор содержания с упором на позитивные этапы развития отечественной художественной культуры;
- опора на активизацию личного опыта учащихся;
- сочетание художественно-творческой и проектной деятельности;
- систематизация и углубление художественно-познавательных интересов, развитие интеллектуальных и творческих способностей;
- использование информационно-коммуникационных ресурсов в художественной и исследовательской деятельности.
- результаты творческой работы должны носить общественно-значимый и практико-ориентированный характер, что обеспечит социокультурную адаптацию школьников в современном мире.

IV.V. Мировая художественная культура (10-11 классы)

Курс МХК является завершающим предметную область «Искусство», так как в нем раскрываются общие закономерности становления, развития и взаимодействия художественных культур как целостной системы, разных сфер духовной деятельности человечества, а также особенности национальных и региональных культур.

В преподавании мировой художественной культуры особое значение имеет:

- проблема освоения учащимися алгоритмов анализа разных видов искусства как базы выработки основ критического мышления и определения собственной позиции в отношении культурного наследия и современного искусства;
- интегрированная основа обучения позволяет овладеть разными способами осмысления и анализа художественного наследия, систематизировать знания о видах искусства;
- использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов в формировании знаний, умений и навыков восприятия и практической творческой деятельности в процессе подготовки компетентного зрителя, слушателя, постоянного посетителя музеев, выставочных залов, театров.
- закладывание прочного фундамента гуманитарного образования, необходимого как для продолжения обучения в учреждениях высшей школы, так и для индивидуального саморазвития.

Введение в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) экзамена по мировой художественной культуре повысит статус отечественного искусства в обществе; будет содействовать становлению общей культуры обучающихся; поддержит школьников, стремящихся продолжить художественное образование. Контрольно-измерительные результаты (КИМ) должны включать тестовую, аналитическую и творческую части.

IV.VI. Олимпиады и конкурсы предметной области «Искусство»

С целью дальнейшего развития художественного образования в общеобразовательных организациях, выявления и оказания помощи одаренным учащимся, повышения престижа искусства, а также повышения уровня преподавания данных дисциплин необходима система олимпиад по предметам искусства. Победители Всероссийских олимпиад по музыке, изобразительному искусству и мировой художественной культуре должны иметь преимущества при поступлении в вузы сферы культуры и искусства или в педагогические вузы по направлению «Педагогическое образование» при подготовке специалистов предметной области «Искусство».

Для популяризации искусства необходимо проведение международных, всероссийских, региональных конкурсов, фестивалей по различным видам искусства, участие в которых будет учитываться как критерий повышения рейтинга образовательной организации.

Для педагогов искусства важной составляющей повышения профессионального уровня являются олимпиады и конкурсы художественно-творческого (музыка, живопись и др.) и педагогического мастерства, результаты которых должны учитываться при аттестации учителя и влиять на рейтинг образовательной организации.

IV. VII. Художественное просвещение и популяризация искусства, дополнительное образование

Основопологающим принципом современной образовательной системы становится непрерывное художественное образование, поскольку художественная культура является частью общей культуры человека. Приобщение к художественной деятельности, т.е. продуктивное художественное творчество в различных сферах искусства в общеобразовательных организациях должно охватывать всех учащихся в соответствии с их способностями и предпочтениями. Введение в дополнительное образование таких занятий как «Музичирование для всех», «Живопись для всех», «Театр для всех» и т.п. создаст условия для популяризации искусства и повышения мотивации школьников.

Предметная область «Искусство» в дополнительном образовании должна включать следующие области:

- пластические искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство);
- музыка (вокальная, инструментальная, вокально-инструментальная);
- хореография (народная, классическая, современная, балльная);
- театр (музыкальный, драматический, кукольный);
- фотоискусство (художественное фото, цифровое фото);
- кино (художественное, документальное, научно-популярное, анимационное).
- компьютерная анимация, компьютерный дизайн, электронная музыка (аранжировка, сочинение, импровизация, веб-дизайн).

Необходимо, чтобы все формы художественного творчества были доступны учащимся по выбору. Условием успешной реализации этой части образования является сотрудничество с учреждениями дополнительного образования и культуры (музыкальными и художественными школами, школами искусств, музеями), находящимися в непосредственной близости с общеобразовательными организациями.

Особую значимость имеет создание эстетического социокультурного интегрированного пространства образовательной организации и подготовка специалистов-культурологов для реализации этой задачи.

V. Реализация Концепции

Для реализации концепции и повышения качества преподавания предметной области «Искусство» необходимы следующие условия:

- модернизация содержания учебно-методических комплектов в соответствии с вызовами современности: творческая деятельность школьников, творческое взаимодействие учащихся и педагога, учет индивидуальных запросов и возможностей обучающихся, использование информационно-коммуникационных технологий;
- оснащение кабинетов по разным видам искусства и художественной деятельности, оборудование помещений для дополнительных занятий;
- повышение качества методической подготовки учителей искусства и педагогов дополнительного образования на уровне высшего художественно-педагогического образования и дополнительного профессионального образования;
- реализация преемственности уроков искусства и занятий дополнительного образования;
- разработка программ общего и дополнительного образования с учетом активизации художественной деятельности учащихся в различных видах искусства;

- создание репертуара для художественного творчества учащихся разных возрастных категорий (произведений для музицирования, хорового пения, постановки спектакли и др.);
- введение в художественное образование информационно-коммуникационных технологий, направленное на понимание их места и роли в современной жизни и умения их грамотного использования в художественно-творческой деятельности;
- обеспечение учащихся, мотивированных к выбору профессий в области искусства комплекса дополнительных занятий, необходимых для подготовки к поступлению в средние и высшие специальные учебные учреждения.
- разработка и внедрение вариативных моделей взаимодействия учреждений основного и дополнительного образования с учреждениями культуры и искусства с учетом специфики региона.

Проект Концепции преподавания предметной области «Искусство» в РФ разработан научными сотрудниками ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», обсужден на заседании Ученого совета Института 20 июня 2016 г.