

*Lyubov I. Karpovich,
competitor
Magnitogorsk State University*

The Immediate Problem of Science and Education Integration in Art School

Key words: *art school, the problem of integration, science and education*

Annotation: *In this article, the problems of the integration of science and education in art school.*

Корни слов «наука» и «знание» разные. Наука – это способ познавать, а знание – результат применения этого способа. Наука есть творчество ученых, она меняется, она незаконченная, она живет, а в семантике «знание» этого оттенка нет, оно готово для трансляции, оно вообще готово по определению – на клинописной глиняной таблице или на дискете оно всегда продукт, а не процесс. Процесс научного познания, его причины и правила, его метод способны повлиять на мышление, а знание – и на поведение. (З, р. 7)

«Наука» и «знание» - достояние узкого круга специалистов. Минувя десятилетия, пока добытые знания дойдут до адресата, до тех, кто непосредственно участвуют в процессе формирования детского сознания. Но эти знания необходимы здесь и сейчас. Обновления, непрерывно происходящие в обновлении жизни – это перестройка сложившихся духовных ориентаций, в том числе и взглядов на процессы обучения, воспитания, общения. Это – борьба точек зрения, противоборство разных тенденций, плюрализм мнений в вопросах воспитания и обучения. Это – преодоление консервативных подходов к обучению и воспитанию в художественной школе, десятилетиями укоренявшихся в нашем сознании. И все это должно происходить «здесь и теперь» - в настоящем, а не в далеком и неопределенном будущем.

В современной художественной школе роль и функции каждой учебной дисциплины предопределяются комплексом знаний, умений и навыков будущего выпускника, обладающего высоким потенциалом творческих, интеллектуальных, эстетических, коммуникативных и других возможностей. Роль и функции каждой учебной дисциплины должны определяться «собственно-предметными» и «надпредметными» образовательными целями. Базовые знания определенной дисциплины соответствуют собственно-предметным образовательным целям. Этим целям соответствует традиционная сущность изобразительного искусства, которая из года в год была достаточно ясной. Образовательная сущность «рисовальных» способностей основывалась на развитие интеллектуально-графической культуры учащихся, которая предполагает знание основных изобразительных средств и приемов, а также понимания их роли, значимости и возможностей, умение использовать все изобразительные средства применительно к любым учебным ситуациям, что придает

определенную профессиональную специфику самому предмету и стандартным, репродуктивным технологиям.

«Надпредметный» аспект рисования как учебной дисциплины, касается не только эстетической, но и интеллектуальной сферы знаний, всегда оставался некой проблемой в обучении. «Надпредметность», универсальность знаний и умений, получаемых на занятиях в художественной школе, предполагает интегративный подход к обучению, который актуализирует роль тех или иных составляющих знаний и умений с учетом возрастного принципа для развития интеллектуально-познавательных способностей учащихся на сегодня хромает. Суть состоит в том, что для понимания предмета необходимы интегративные основы при работе с информацией с общим «полем понятий» Системы Искусство.

Идея интеграции в обучении берет свое начало в трудах великого дидакта Я.А. Коменского, утверждавшего: «Все, что связано между собой, должно быть связано постоянно и распределено пропорционально между разумом, памятью и языком. Таким образом, все, чему учат человека, должно быть не разрозненным и частичным, но единым и цельным». Интеграция становится одним из важнейших и перспективнейших методологических направлений становления нового образования.

Педагогическая наука и практика постоянно обращаются к искусству, подчеркивая его воспитательную, дидактическую, методическую функции. Используя эти функции, происходит то, что искусство может преобразовать личность, охватывая ее структуру: сознательное и бессознательное, эмоции, ценности, мотивы и установки. Возможности искусства связаны с особенностями восприятия художественного образа, который представляет собой сущность любого художественного видения.

Возможности искусства связаны с особенностями восприятия художественного образа, как было сказано выше, представляет собой сущность любого художественного видения. К настоящему времени накоплен определенный материал, характеризующий процесс создания образа в изобразительной деятельности: Арановой С.В., Арнхейм Р., Морозовой Т.В., Мазеевой И.В., Маймина Е.А., Неменского Б.М., Полуянова Ю.А., Савченко В.В..

Однако, весь процесс обучения искусству, и изобразительному в том числе, необходимо направить не только на формирование отдельных графических навыков и практических умений в конкретном виде деятельности, а на развитие эмоционально-чувственной сферы учащихся, раскрытие внутренней готовности к активному творческому проявлению в искусстве, саморазвитию, самосовершенствованию. Содержание современных педагогических подходов, основанных на репродуктивной деятельности, доминирующих в художественной педагогике, требует особого отношения, поиск проблем, существующих в работе с детьми: выразительности в выполнении творческих работ, выявления авторского стиля, формирования художественного видения учащихся как основы выполнения произведения. Необходимо создавать и вводить в практику педагогические системы, учитывающие проблемы детского творчества, которые помогают развитию и формированию художественного видения.

Актуальность исследования, как социальной проблемы, особенно остро ощущается в реальной практике формирования нового человека, воспитания в нем

творческих способностей. Данной проблемой занимались: Выгодский Л.С., Венгер Л.А. и Венгер А.Л., Воловик А.Ф., Высочина Е.И., Гин С.И., Кандинский В.В., Кожин В.В., Лук А.Н., Савченко В.В., Эдвардс Б. и многие другие ученые-педагоги и психологи.

Интеграционные процессы в образовании – явление достаточно сложное, комплексное и многостороннее по разновидностям своего проявления, требующее анализа психологической и педагогической позиции.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что художественное видение у учащихся – это интегративная характеристика личности, характеризующая меру ее возможностей видеть, осязать, чувствовать, осуществляя деятельность творческого характера.

Следует напомнить, говорит в свою очередь ученый и философ Борис Раушенбах, почти очевидное: человек видит не глазами, а мозгом. Наиболее убедительный пример – сновидения: видимые во сне картины возникают без всякого участия глаз. Глаз при зрительном восприятии дает важную исходную информацию, но субъективное пространство зрительного восприятия окончательно строит мозг. «Зрительное восприятие пространства есть совместная работа системы «глаз+мозг», а никак не только глаз» (б.р. 25).

Поэтому процесс восприятия определяется не единичными элементарными ощущениями, а всем «полем» действующих на организм раздражителей, структурно воспринимаемой ситуации в целом. Опираясь на работы Коффки (1935), Келера (1938, 1940), а также Брауна и Вота (1937) ученого Ч.Осгуд (1939), данное направление стало называться гештальтпсихологией. Между аналитической интроспекции гештальтпсихологии противопоставили феноменологический метод, сущность которого состоит в непосредственном описании наблюдателем содержания своего восприятия.

Ряд психологов, Алиева Н.З., Купер Д., Радугина А.А., Стайн Дж.М., специализирующихся на вопросах восприятия, полагают, что прикосновение и движение играют в восприятии ключевую роль, «настраивая» наше зрение и помогая ему отличать реальное от иллюзорного. Эти психологи убеждены, что в принципе любое восприятие, а зрение в особенности, это научаемый навык взаимодействия с окружающим нас миром.

Процесс познания окружающего мира для учащихся связано не только с развитием представлений, а с процессом постижения сущности предметов изучения, то есть развитием интегративных понятий о них. Понятие о предмете интегрирует в себе процесс и итог познания его сущности, явлений, включает рефлексивные процессы мышления, обеспечивая их необратимость, свернутость, этапность и системность. Выходит, школа изучения любой науки, как и школа любого познания, всегда должна быть (в идеале) одновременно и школой философско-образовательной рефлексии – школой поэтапного развития диалектического мышления. (5, р. 24)

Однако, все эти интегративные признаки понятия в формировании художественного видения у учащихся художественной школы имеют своеобразную форму, особенности, связанные со значительной ролью в нем образных, эмоциональных и интуитивных сторон.

Качество образования в художественных школах является одним из наиболее важных показателей системы образования в области искусства. На протяжении ряда лет специфика деятельности детских художественных школ не была отражена в Законе Российской Федерации «Об образовании» и подзаконных нормативных правовых актах. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 145-ФЗ, детские художественные школы получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному предназначению. Образовательные программы в области искусств разрабатываются учреждениями самостоятельно на основании федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации. Данный закон был разработан и принят в целях сохранения и развития образования в сфере культуры и искусства, обеспечения права граждан на обучение и эстетическое воспитание, а также во исполнение пункта 3 Плана мероприятий по реализации Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы.

Вроде школам дали свободу в разработке образовательных программ, но педагогов не хватает научных знаний. Одно дело — теория, другое — практика, для которой не бывает готовых теорий. Для художественной школы важно строить практику и свою собственную теорию интегрированного обучения. Успех этого нужного и трудного эксперимента определяется постоянным взаимодействием и взаимообучением ученых и учителей. Казалось бы, все выжато из теории, практики обучения и учеников. Значит, решать эту проблему необходимо принципиально новыми подходами. Образование замечательно тем, что в нем всегда сосуществуют, борются, соревнуются консервативные и динамические составляющие и свойства (5, р. 26).

В свое время Эльконин и Давыдов строя свою теорию и практику развивающего обучения давали учителям ее в умеренных дозах. Они не раскрывали подлинных «размеров бедствия», которые скрываются за психологическими и философскими понятиями «мышление», «деятельность», «рефлексия», «развитие», «абстрактное», «практика» и так далее (5, р.7).

Как показала практика, они были совершенно правы. С 1972 года, первый фундаментальный труд ученых, прошло приличное время, но в художественных школах развивающее обучение даже не приживалось. Ориентация на теоретическое мышление, рефлексию, учебную деятельность, живое, личное знание, диалогизм обучения, сочувственное понимание не имеет разумной альтернативы. Наука и образование в художественной школе идут разными путями. Для художественного обучения важно не только определенные «нормы развития», сколько понимание «творческое развитие как нормы». Это самое трудное, поскольку это требует учета зоны ближайшего развития и ее целенаправленного расширения, а то и построения.

Анализ проблемы особенно труден в силу того, что изобразительное искусство является интегральной ценностью, которая включает в себя эстетическую, нравственную, познавательную сторону вопроса, то есть все плоскости духовно-идеологического значения. В изобразительное искусство входят несколько дисциплин,

имеющая каждая свой особый предмет и свой особый метод изучения. Интеграция в образовательном процессе является связующим звеном в изучении изобразительного искусства. Сама необходимость такого сопряжения говорит о чрезвычайной сложности изобразительной деятельности.

Это является одной из основных причин активного внедрения в практику дополнительного образования интегрированных гуманитарных технологий.

Принципы интегративных связей подталкивает на формулировку проблемы, вопросов, заданий для учащихся, направленных на применение и синтез знаний и умений из разных наук. Известны попытки педагогов увязать элементы чувственного и рационального. Однако задача развития интегративных компонентов на занятиях в художественной школе носит «побочный» характер, поскольку не имеет методического, системного обеспечения, что не дает закрепленного эффекта. Интегративный подход, обеспечивающий художественную грамотность, дает возможность включения новых проблем.

Переход к действительной демократизации обучения дала возможность реализовать концепцию вариативности в обучении. Концепция является исходной позицией чего-либо, а значит, и началом его стратегии. Придание интеграции статуса концепции обеспечивает данному понятию фундаментальность и соотносимо с новой, гуманистической стратегией интегрированного образовательного процесса. Педагогический поиск, направленный на решение задач повышения эффективности процесса формирования у обучающихся художественного видения, должен ставить своей целью нахождение таких путей и методов педагогического руководства, которые смогли бы максимально способствовать активизации движущих сил развития личности обучающихся в условиях довузовской подготовки. Содержание современных подходов, доминирующих в художественной педагогике, требует серьезных коррективов с точки зрения разрешения наиболее сложных проблем, существующих в изобразительном мастерстве: выявления авторского стиля, эпохи сочинения и выполнения произведения, формирования художественного видения учащихся как основы высокохудожественного исполнения, знание и использование на практике общего «поля понятий» Системы Искусство.

В системе Искусство все взаимосвязано: память, фантазия, мышление, и воображение. В процессе мышления человек научился последовательно переходить от одного звена в цепи рассуждений к другому, мыслительным взором охватить всю картину целиком, все рассуждение от первого до последнего шага. Человек обладает способностью к свертыванию длинной цепи рассуждений и замене их одной обобщающей операцией.

Психолог Лук А.Н. в своем исследовании «Мышление и творчество» поддерживает идею о том, что человек обладает способностью к свертыванию длинной цепи рассуждений и замене их одной обобщающей операцией. Процесс свертывания мыслительных операций – это лишь частный случай проявления способности к замене нескольких понятий одним, относящимся к более высокому уровню абстрагирования, способности к использованию все более емких в информационном отношении значений.

Экономное использование единого поля понятий – важнейшее условие для отображения реального мира с помощью интегрированного искусства. Искусство отражает наш реальный мир, но отражает, преображая, так что в творчестве каждого настоящего художника мы постоянно видим особый художественный мир, управляемый иными, особыми законами.

Идею сжатости информации в единое «поле понятий», мы позволили преобразовать в метод, вносящий определенный вклад в художественную педагогику.

Сжатость мысленного пространства, и поиски аналогий – это и есть выработка обобщающей стратегии, необходимое условие переноса навыка или идеи интеграции. Принципы объединения данных, их сцепления, группировки могут, конечно, быть самыми разнообразными. Способность объединять их в уже имеющиеся системы знаний, группировать данные тем или иным способом уже в процессе восприятия, понятия.

Исходя из этого, полагает профессор Гранатов Г.Г., что в интегративной диалектике и в методологии образования необходима следующая нетрадиционная, более общая и диалектичная трактовка понятия: понятие как интегративная форма мышления и знания – это есть процесс и итог осознания, интуитивного чувствования (понимания) и знаково-результативного выражения сущности объекта и субъекта, связанные с эмоциональными переживаниями. (4, р. 24)

Для художественной школы важно не предметное обучение, не в получении определенной суммы знаний, которая недостаточна и сомнительна, а формирование установки на понимание, обеспечивающее произвольное запоминание, формирование умения творчески учиться, снятие барьеров перед учением, задачей, пониманием.

В образовании накоплен достаточный опыт, позволяющий педагогике подняться до системного, концептуального, мыслящего рассмотрения интегративных процессов. Интегрированное обучение – система, которая объединяет, соединяет знания по отдельным предметам в единое целое, на основе чего формируется у детей целостное восприятие мира. Системный подход связан, прежде всего, с характером взаимодействия между элементами сложной педагогической системы. Вроде бы важное дело - интегративный способ познания мира, который при изучении изобразительного искусства помогает рассматривать окружающий мир в единстве «эмоционально-образным». Многие педагоги понимают эту проблему.

Фундаментальное понятие интеграции в науке гораздо шире, а интеграция в педагогике гораздо глубже, чем простое взаимодействие и перенос понятий. Отдельно взятый учебный предмет отражает лишь одну сторону изучаемого явления, процесса. В современном образовательном пространстве интеграция завоевывает все более серьезные позиции. Это проявляется через интеграцию содержания образования, интеграцию науки и практики, интеграцию образовательных систем разных сторон, создание новых предметных областей. Интегративный принцип в современной педагогике реализуется в нескольких основных направлениях: создание художественных школ интегративного типа; разработка интегративных программ, уроков, семинаров; внедрение интегрированных учебных курсов; подготовка учителей

– специалистов в области интеграции; получение интегрированных результатов обучения (2, р.15).

Таким образом, выявленные противоречия между теорией и жизненной педагогической практикой показывают, что внедрение науки в процесс обучения в художественных школах важное условие в обучении детей, потому что это требует профессионального педагогического подхода, которые отсутствуют в Культуре, особенно в периферийных художественных школах. Раскрывать данную проблему необходимо не только в научных кругах, но на местах. Потому что художественные школы готовят выпускников для поступления в высшие учебные заведения.

Из образовательных программ ученики художественной школы должны получать профессиональные знания системы «Искусство», которые будут направлены не только на формирование профессиональных умений и навыков, но и мировоззрения будущих художников.

В художественной педагогике на сегодняшний день выделены и обоснованы педагогические принципы содержания образовательных программ, которые необходимо использовать на практике:

- универсальность – полнота набора художественных дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку в единстве с профессиональной и специализированной образовательной программами;

- интегративность - междисциплинарная кооперация научных исследований и учебных предметов, содержание и структурно-функциональное единство учебного процесса;

- целостность картины мира, воссоздаваемой комплексом базовых дисциплин на основе единства цели, взаимодополнительности содержания и единства требований;

- фундаментальность – научная основательность и высокое качество психолого-педагогической, социогуманитарной и общекультурной подготовки;

- профессиональность – овладение многообразными изобразительными технологиями;

- вариативность – гибкое сочетание базовых программ и дополнительных дисциплин по выбору с широким спектром специализированных учебных предметов, многообразие алгоритмов обучения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся, свободный выбор объема, темпов, форм образования. (7, р. 80)

Исходные положения обозначенной проблемы определяются тем, что для введения интеграции в программы художественных школ необходима не только продуктивная деятельность педагогов, обладающих созидательными качествами творческой личности: социальной мобильности, восприимчивости к инновации, творческой активности, культурно-творческой инициативы, что связано с различными направлениями, сферами творческой деятельности человека, но и понимание художественной педагогики вышестоящих организаций.

References:

1. Azarov YP. *Art to educate. Moscow, Education, 1985; 448.*

2. *Aranova SV. Education Fine Arts. Integration of art and logic. S.Peterburg, KARO, 2004;176.*
3. *Brudnyi AA. Psychological hermeneutics. Moscow, Maze, 1998; 336.*
4. *Granatov GG. Thinking and concept (concept of additionality): monograph. Moscow, FLINT: Science, 2011; 320.*
5. *Zinchenko VP. Psychological foundations of pedagogy. Moscow, Gardariki, 2002; 431.*
6. *Rauschenbach BI. The geometry of the painting and visual perception. S.Peterburg, Azbuka-classica, 2002; 320.*
7. *Raschekulina EN. Professional training of future teachers in the development of cognitive abilities of children: Monograph. Magnitogorsk, Magnitogorsk State University, 2010; 158.*