

Большаков Сергей Николаевич

д-р полит. наук, д-р экон. наук, профессор,

главный научный сотрудник

ФГБНУ «Институт художественного образования

и культурологии РАО»

г. Москва

профессор

ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный

университет им. А.С. Пушкина»

г. Санкт-Петербург

Большакова Юлия Михайловна

д-р филос. наук, главный научный сотрудник, доцент

ФГБНУ «Институт художественного образования

и культурологии РАО»

научный сотрудник

НИИ политической психологии

и прикладных политических исследований

ГАО ВО ЛО «Ленинградский государственный

университет им. А.С. Пушкина

г. Санкт-Петербург

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ИСКУССТВУ:

ПРИОРИТЕТЫ, ЗНАЧЕНИЕ, МИССИЯ

Аннотация: в статье анализируются значения художественного образования и обучения искусству в современном педагогическом процессе, отмечается важность дисциплин художественного образования при формировании программы обучения. Зарубежные исследователи подчеркивают, что благодаря внедрению практик художественного образования повышаются результаты освоения других дисциплин.

Ключевые слова: педагогика искусства, художественное образование, психология, дети.

Культура и искусство играют ключевую роль в комплексном образовании, которое стимулирует развитие полноценной и гармоничной личности. Художественное образование как фундаментальная основа личностного роста – ценный инструмент, обеспечивающий гармоничное эмоциональное, интеллектуальное и когнитивное развитие ребенка. Посредством художественного образования предоставляется возможности действовать, творить, учиться, обеспечивая реальный доступ к ценностям цивилизации через красоту мира и конституционное право на образование [1].

Другими словами, художественное образование, это навыки и способности, которые позволяют личности приобретать разностороннее и позитивное поведение, благодаря которому мы можем эффективно противостоять требованиям и задачам повседневной жизни.

Применительно к молодежи конструкция художественного образования основана на большом количестве исследований в области массмедиа, пропаганды здоровья и жизненного успеха, благополучия, которые делают все более очевидным принятие здорового образа жизни, не только путем владения правильной информацией молодыми людьми, но, прежде всего, благодаря приобретению социально-эмоциональных навыков и навыков общения, полезных для управления эмоциями и социальными отношениями [2].

Игровая деятельность обучению художественному образованию способствует развитию человеческой личности, нивелирования демонстрируемого инфантильного мышления, развития творческих способностей.

Возвращение игровых практик художественному образованию и искусствам основывалось прежде всего на идеологии системы педагогики и психологии, литературной деятельности Марко Фабио Квинтилиано, чья концепция основывается на проблемах преподавания и передачи культуры, его работа «*Institutio oratoria*», является педагогической, в которой демонстрируется глубокое знание детской души и анализа решения образовательных проблем. В работе

² <https://phsreda.com>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

анализируется система педагогического сопровождения ребенка, описывается семейная среда, в которой проходит детство, и отношения с медсестрами, поддерживается потребность будущего оратора в приобретении хорошей общей культуры и навыков социальной коммуникации с раннего возраста, что в общем продвигает гуманистическую педагогику [4].

Квинтилиан был первым педагогом в истории, который устранил телесные наказания, столь обычные для древней школы, предложив либеральные методы обучения. В первой книге он констатирует, что детей в возрасте до семи лет можно приучать к изучению алфавита, «чтобы их умы формировались на основе лучших принципов, которые могут принести пользу подросткам» [5]. Также отмечается, что необходимо не принуждать детей и воспитанников с применением силы, необходимо чтобы учеба была сопровождалась организацией игровых форм обучению культуре и искусству.

В обсуждавшемся вопросе организации обучения и воспитания, что лучше доверить обучение детей через попечительству наставника и посредством частного обучения, реализуемого в аристократических домах частным педагогом, или организацией государственной школы, оплачиваемой семьями обучающихся, что сильно отличается от сегодняшней концепции, в которой государство заботится об образовании своих граждан через государственные образовательные структуры. В такой постановке вопроса Квинтилиан решительно занял позицию в пользу государственной школы, перечислив преимущества, вытекающие из системы социального взаимодействия со сверстниками, потому что совместное обучение (в том числе искусству и культуре) вместе с другими способствует социализации, подражанию, конкуренции, которые могут продвинуть обучение, сделать студентов более активными [6]. Педагог, работающий с большим количеством учеников, более мотивирован, вовлечен в педагогический процесс и эффективен в своей образовательной деятельности.

Художественное образование как фундаментальная основа личностного роста – ценный инструмент, обеспечивающий гармоничное эмоциональное, интеллектуальное и когнитивное развитие ребенка. Посредством художественного

образования предоставляется возможности действовать, творить, учиться, обеспечивая реальный доступ к ценностям цивилизации через красоту мира и конституционное право на образование.

Содействие здоровью и психологическому благополучию человека может эффективно противодействовать тому, что определяется как «рискованные» факторы поведения, которые затем могут привести к более глубокому дискомфорту или расстройствам. Таким образом, социальные навыки являются «жизненными навыками», полезными для управления эмоциями и социальными отношениями, поэтому их отсутствие может привести к развитию негативного и рискованного поведения индивидом. Это происходит потому, что важно то, как индивид сталкивается с проблемами; с улучшением определенных навыков человек может изменить собственное социально-психологическое развитие и жизненную траекторию, лично действуя переменам.

В демонстрируемых качествах важности художественного образования, помимо психологических характеристик индивида, также можно выявить сложность спектра отношений воспитуемых, с которыми воспитатели регулярно сталкиваются, с их сильными и слабыми сторонами.

В частности, тема соблюдения правил часто рассматривается как одна из трудностей в работе с учащимися: «в начальной школе не всегда достаточно образования для соблюдения правил, а семьи в некоторых случаях не справляются с этой задачей. Правило является пограничным, оно отделяет подходящее поведение от неадекватного, но, прежде всего, оно демонстрирует необходимость ясности поведения и эмоционального самоконтроля, сдержанности. Правила снижают риски конфликтного поведения, уменьшают хаос между внутренним состоянием и вызовами внешнего мира, создают безопасность, облегчая адаптацию к социальной жизни и способствуя обучению».

Исследователи отмечают, что важно научиться не рассматривать художественное образование как самоцель именно потому, что приобретенные навыки могут стать незаменимыми во многих других научно-технических областях. Фактически исследователи разработали 2 модели активного обучения, похожие

по содержанию и срокам; однако только один из двух включал художественное образование. Затем выяснилось, что дети, которые осваивали обучающие программы включая искусство, осваивают материал намного лучше и успешнее, лучше запоминают материал. Особенно лучше показывают результаты обучающиеся в тех экспериментальных группах которых учителя называли неуспевающими [5].

Изобразительное и исполнительское искусство позволяет ученикам творчески и индивидуально прорабатывать научно-методический материал. Для этого учителя и родители могут легко выполнять несложные художественные задания, чтобы оказать помощь детям в освоении содержания программ художественного образования. Зарубежные исследователи отмечают [6], что было бы полезно для памяти, если бы математические навыки, таблицы умножения преподавались посредством музыкального образования или песни, или если бы студентов просили нарисовать свои собственные идеи или использовать пластику танца, позы тела, чтобы выразить эмоции того или иного персонажа художественного произведения во время чтения и обучения. Развитие творческих способностей с помощью художественного образования может быть перенесено на другие естественно-научные дисциплины и будет полезно даже для отработки научных и исследовательских навыков учеников.

Как показывают многочисленные педагогические исследования, повышение способности ценить знания в области культуры и искусств позволяют подойти к разнообразным предметам с новой точки зрения, выразить перспективы, которые другие образовательные средства не могут открыть [10].

Список литературы

1. Большаков С.Н. Музей как значимый образовательный ресурс / С.Н. Большаков, Ю.М. Большакова, Н.А. Михальченкова // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2020. – №3 (44) Сентябрь. – С. 108–117 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://spbgik.ru/upload/file/publishing/vestnik/3_20.pdf ISSN 2619 – 0303

2. Большаков С.Н. Дифференциация практик художественного образования и культурологии в учреждениях специальных учебно-воспитательных учреждениях России: опыт социологического исследования / С.Н. Большаков, Ю.М. Большакова, Н.А. Михальченкова // «П.О.И.С.К.: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура». – 2020. – №5 (82). – С. 80–90.
3. Михальченкова Н.А. Социологические оценки художественно-эстетических методов обучения и воспитания в СУВУ России [Электронный ресурс] / Н.А. Михальченкова, С.Н. Большаков, Ю.М. Большакова // Мир науки. Социология, филология, культурология. – 2020. – Т. 11. №2. – С. 40 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sfk-mn.ru/46scsk220.html>
4. Михальченкова Н.А. Эффективность игровых практик в художественном образовании и педагогике искусства / Н.А. Михальченкова, Ю.М. Большакова, С.Н. Большаков, // Образование и педагогика: перспективы развития. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 120–123. – ISBN:978–5-907313–83–5
5. Altea F. Il metodo di Rosa e Carolina Agazzi. Un valore educativo intatto nel tempo. Roma. Armando, 2011. p. 320.
6. Bucci F. Educazione dell’infanzia e pedagogia scientifica. Da Froebel a Montessori, Roma, Bulzoni. 1990. p. 311.
7. Froebel F., L’educazione dell’uomo. Milano. La Nuova Italia. 1993. p. 550
8. Gentile G. La riforma dell’educazione. Firenze. Le Lettere. 2003. p. 78–91.
9. Locke J., Saggio sull’intelligenza umana. Bari, Laterza, 1999. p. 240.
10. Mariuzzo A. Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia. Brescia. Editrice La Scuola. 2016. p. 450.
11. Mikhalkchenkova N.A. Models and technologies for adolescent deviant behavior correction with the use of art education and cultural studies (case of the Lenigrad region / N.A. Mikhalkchenkova, S.N. Bolshakov, J.M. Bolshakova [et al.] // REVISTA INCLUSIONES / Número Especial / Julio- Septiembre, 2020. – Volumen 7. – PP. 465–480 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/1/Downloads/статья%20ревиста%201.pdf. – ISSN 0719–4706.