

Осипова Марина Борисовна

канд. пед. наук, доцент

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО

«Институт развития образования»

г. Нижний Тагил, Свердловская область

заместитель директора по НМР, преподаватель

МБУ ДО «Детская школа искусств»

г. о. Нижняя Салда, Свердловская область

DOI 10.31483/r-98393

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ: ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Аннотация: в статье рассматриваются особенности образовательной практики детских школ искусств сквозь призму традиционного обучения и инновационной деятельности как условий и механизмов, обеспечивающих повышение качества дополнительного художественного образования.

Ключевые слова: традиции, инновации, качество образования, современные технологии, педагогическое мастерство, творчество.

Традиционное обучение чаще всего определяется как система образования, которая поддерживает методы и правила, ориентированные на решение известных и повторяющихся ситуаций. В отличие от этого инновационное обучение нацелено на воспитание у обучающихся веры в себя, ответственности за свое будущее и способности влиять на это будущее. Следовательно, инновационная деятельность – это система действий, преобразующая существующую практику образования посредством решения имеющихся проблем по-новому.

На современном этапе развития дополнительного художественного образования и детских школ искусств (как важной его составляющей) объективной закономерностью становятся инновационные процессы, и это во многом обусловлено интенсивным использованием информационно-коммуникационных технологий в педагогике искусства; моделированием содержания образования

на основе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей; диалогическим характером взаимодействия субъектов образовательных отношений; повышением ответственности преподавателей за качество и результаты собственной профессиональной деятельности в условиях постоянных социокультурных и экономических изменений.

Какой же из двух подходов к обучению (традиционный или инновационный) важнее для современной детской школы искусств?

В восьмидесятые годы прошлого века усилиями педагогов-новаторов началось разрушение однообразия унифицированной советской школы. В то время положительным фактом стала широкая трансляция инновационного опыта, создание уникальных методик и технологий в разных предметных областях, что позволило Е. Ямбургу назвать этот период золотым веком отечественной педагогики. Дополнительное образование не могло оставаться в стороне от общих тенденций развития российского образования, поэтому умы и сердца членов педагогических коллективов детских школ искусств (далее по тексту – ДШИ) были настроены на перемены и инициативу. Учитывая, что ДШИ и педагогика искусств – явления достаточно консервативные, оберегающие и сохраняющие свои традиции, выверенные и подтвержденные временем, интенсивность инноваций была не столь активной, т.к. предлагаемые новшества оценивались преимущественно сквозь призму оправданности и продуманности, хотя и имело место «звучание» своеобразной какофонии как в отдельных коллективах, так и в сообществе детских школ искусств.

Безусловно, спустя годы, ситуация изменилась: осмыслив образовательную практику разных регионов России, в многочисленных научных книгах и статьях проанализированы и обобщены различные сферы инновационной деятельности, предложены и описаны процедуры и алгоритмы этой деятельности. Однако, надо признать, что в научных текстах достаточно часто употребляются абстрактные понятия, например, «система / системы», «процесс / процессы», «объект», «субъект», «предмет», «тип», «вид» и т. п. Таким образом, нередко особенности жизнедеятельности образовательных организаций рассматривают-

ся как конструктивные модели, без непосредственного участия всех субъектов образовательных отношений, реально имеющих индивидуальные и возрастные особенности, интересы и увлечения, собственный опыт и стиль учения, обучения, общения и др. В настоящее время инновационная деятельность стала одним из важных показателей, по которым оценивают работу образовательной организации. С другой стороны, жизнедеятельность школы даже в режиме развития предполагает определенную стабильность, сохранение и приведение в устойчивое состояние тех новшеств/новаций, которые прошли успешную апробацию в образовательной практике ДШИ, а также сбережение и представление коллегам опыта инновационной деятельности.

Практика показывает, что образовательная система не может устойчиво существовать в условиях постоянных перемен и кардинальных изменений, тем более что таковые, как правило, требуют серьезной, достаточно кропотливой и нередко продолжительной работы, а также значительной материально-технической и научно-методической поддержки.

Помните, почти двадцать лет назад, в далеком 2002 году, В.В. Путин отметил, что нам есть чем гордиться, и сохранение лучших традиций, наряду со стандартами классической русской школы – благо для нашей страны. Это высказывание в полной мере относится и к педагогике искусства. А 26.03.2019 года на церемонии вручения премий молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества президент сказал: «В России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, прежде всего за колossalный вклад в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия» [2].

Вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов:

1. Инновационная деятельность является важным направлением развития образовательной практики, а также условием и механизмом обеспечения качества образования. Следовательно, эта деятельность должна быть планомерной и

системной, ее становление базируется на школьных традициях – фундаменте любой образовательной системы.

2. По мнению К.Д. Ушинского, в школьном деле невозможно ничего улучшить, минуя голову учителя. Это утверждение подтверждено жизнью: реализация и результаты любой инновационной идеи напрямую зависят от отношения к ней членов педагогического коллектива ДШИ, их увлеченности, профессионализму, энергичности, активности и осознанности осуществляющей деятельности.

3. Необходимо понимать, что у каждой инновации есть определенные ограничения, проявляющиеся через естественный консерватизм образовательной системы в ходе передачи комплекса знаний от поколения к поколению, а также в процессе присвоения обучающимися духовно-нравственных ценностей и культурного наследия мировой цивилизации. Если система знаний не является целостной или ее элементы/составляющие неустойчивы в своем взаимодействии, то оценка качества образовательных результатов не может быть даже удовлетворительной.

4. Педагогическую деятельность часто сравнивают с искусством, а относительно жизнедеятельности ДШИ значимость данного утверждения возрастает многократно.

В основе деятельности детской школы искусств г. Нижняя Салда лежит идея о том, что культура, в которой запечатлен опыт творческой деятельности и самосовершенствования многих поколений людей, должна стать местом, пространством и материалом расширения личностного потенциала человека. Отметим лишь несколько из многочисленных задач, которые успешно решает дополнительное художественное образование в области разных видов искусств:

– при сохранении ориентации на целостное развитие личности ученика, особое внимание уделяется обогащению эмоциональной сферы школьников, формированию духовно-нравственных ценностей, пробуждению их душевной отзывчивости и толерантности;

-
- поскольку организация деятельности обучающихся в ДШИ по своей сущности не что иное, как практико-ориентированное совместное творчество, где знания и умения не могут существовать отдельно и независимо друг от друга, т. к. умения формируются не как некий абстрактный прием «на будущее», а как механизм / способ / средство решения определенной и конкретной творческой учебной задачи, что, безусловно, способствует повышению компетентности ученика;
  - занятия художественным творчеством следует рассматривать как мощное профилактическое и терапевтическое средство, снижающее, а не увеличивающее нагрузку и занятость – очевиден здоровье сберегающий характер и эффект.

Для осознания социальной целесообразности и личной значимости занятий искусством требуется понимание, что дополнительное художественное образование всегда будет социально необходимым. Школа искусств – важнейший социальный институт развития духовно-нравственных и ценностных основ личности, при этом результаты образования и воспитания носят долговременный характер, оказывая огромное влияние на социальный, культурный и нравственный облик общества в течение будущих десятилетий. А можно ли учить всех, программируя и обеспечивая успех каждого ребенка?

Подчеркнем, что нужность ДШИ для ученика определяется осознанием ее значимости и/или его интересом. Однако не всегда учебные занятия являются для учеников интересными и любимыми, поэтому в школьной образовательной практике сформировались два возможных варианта: когда ученику интересно учиться здесь и сейчас либо он заинтересован в получении и накоплении знаний, умений, опыта, необходимых для дальнейшей жизни.

Концепция художественного образования в Российской Федерации рассматривает его как «процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества» [1], а искусство как источник и способ развития ребенка, как основу его самостоятельной творческой реализации. Известный педагог и музыкант Г. Нейгауз писал о том, что создавать та-

ланты нельзя, но можно создавать культуру как почву, на которой эти таланты растут и процветают.

Миссия детской школы искусств – приобщение детей к прекрасному миру искусства с его важной воспитательной ролью и высокой духовно-нравственной ценностью, к жизненной философии художника как создателя, помогающего изучать окружающий мир и явление, имя которому – *жизнь*.

Характеризуя образовательное пространство современной школы искусств, обозначим его основные качества: эмоциональный и психологический комфорт каждого субъекта (участника) образовательных отношений; активный поиск способов формирования мотивации достижений и постоянного развития (наращивания) творческого потенциала личности обучающихся и преподавателей; развитие познавательных интересов обучающихся, имеющих разные способности, возможности, интересы, потребности и другие особенности; разнообразие условий для самореализации детей через разные виды их продуктивной деятельности, инициативу, сотрудничество и самоопределение; использование современных эффективных педагогических технологий, нацеленных на достижение качественно иных результатов дополнительного художественного образования.

Понимание ценности искусства и желание познакомиться с ним не всегда предполагает повышенный уровень, а используемые методики и педагогические технологии, предлагаемый спектр образовательных услуг не всегда соответствуют запросам современных школьников. Это подтверждает и изменившийся в последние годы социальный заказ, ориентированный на вариативность дополнительных образовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных, имеющих разную направленность и сроки обучения). Основой расширения спектра образовательных услуг, модернизации содержания и технологий преподавания коллектив школы искусств считает три условия с точки зрения обучающихся: мне интересно то, чему меня учат; мне интересен тот, кто меня учит; мне интересно как меня учат.

ДШИ ищет свои пути обеспечения высокого качества дополнительного художественного образования, и один из механизмов, позволяющих решить многие задачи, – внедрение инновационной деятельности, а это, в свою очередь, требует развитие инновационного потенциала образовательной системы, определяемого возможностями эффективного использования имеющихся ресурсов (кадровых, организационных, методических, информационных, материальных, финансовых и т. п.).

Согласитесь, что не было бы развития и движения вперед, если бы преподаватели и ДШИ, подчас на чистом энтузиазме, забывая о личном времени, не систематизировали и обобщали свой уникальный педагогический опыт, который и называется инновациями. Инновационные процессы не смогут изменить ситуацию, пока не будут касаться жизнедеятельности ДШИ в целом.

Главным вопросом по-прежнему остается поворот школы к ребенку, создание особой социально значимой, культурно сообразной и развивающей образовательной среды, обеспечивающей творческую составляющую деятельности детей как в урочное, так и внеурочное время. Успешность развития любой образовательной системы обеспечивается непрерывным совершенствованием различных направлений деятельности и появлением новой образовательной практики с механизмами саморазвития. Из чего следует, что большей конкурентоспособностью обладают ДШИ, гармонично сочетающие режимы функционирования и развития. Включение в инновационную деятельность стало мощным фактором развития. Однако нельзя сбрасывать со счетов факт формирования новой образовательной и педагогической практики, связанной, прежде всего, с принципиальной перестройкой профессиональных и личностных ценностных позиций преподавателя, с реконструкцией его отношений к ребенку, к процессу и полученным результатам.

Выделим три важные направления инновационной деятельности: *организационное*, проявляющееся в оптимизации условий, взаимодействия и взаимоотношений в ходе образовательной деятельности; *методическое*, обеспечивающее не только обновление содержания образования, но и повышение его ка-

чества; *управленческое*, нацеленное на обеспечение концептуальности, целесообразности, системности и комплексности.

Для этого планомерно создаются условия:

– по обеспечению равного доступа к полноценному художественному образованию разным возрастным и социальным группам обучающихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями. Коллектив школы активно расширяет понятие художественно-эстетического образования от узкого обучения профессиональным навыкам до модели творческого развития каждого ребенка: значительно расширился спектр образовательных услуг для детей раннего и младшего дошкольного возраста, особым направлением деятельности школы стала работа с детьми, нуждающимися в социальной поддержке (воспитанниками Детского дома и социально-реабилитационного центра, опекаемыми и детьми из многодетных семей, а также детей, находящихся в сложной жизненной ситуации);

– по обновлению и дифференциации содержания образования с предоставлением широких и гибких возможностей построения школьниками индивидуальных образовательных маршрутов (включая углубленное изучение отдельных учебных предметов). Обновление содержания образования обеспечивают современные учебно-методические комплексы и рабочие программы, адаптированные к особенностям и запросам обучающихся; оптимизация образовательных услуг в соответствии с потребностями школьников и их родителей (законных представителей); интегративный подход и передовые технологии художественно-творческого развития обучающихся; развивающие формы обучения.

Первым шагом на пути к инновационной деятельности обычно считают достижение уровня «педагогическое мастерство», который проявляется через понимание особенностей педагогической деятельности, через умение ее конструировать и реализовать на основе знания возрастной психологии детей, чуткого и адекватного восприятия обратной связи от учащихся. Этот уровень способен достичь каждый педагог путем осмысления и анализа личного практического опыта, целенаправленного совершенствования своих действий.

Второй шаг – уровень «педагогическое творчество», характеризующийся новизной и преобразованием (В.И. Загвязинский) и предполагающий создание чего-то нового (например, нового результата или методики обучения). Уровень «педагогическое творчество», в свою очередь, включает четыре этапа:

1 – преподаватель воспроизводит опыт коллег, решая простые задачи и принимая адекватные и эффективные решения на пути к планируемому результату;

2 – преподаватель трансформирует имеющуюся информацию; адаптируя способы, средства, приемы и методы взаимодействия с обучающимися с учетом их способностей, возможностей, интересов и личностных качеств;

3 – преподаватель умеет решать нестандартные педагогические задачи, находя эффективные решения и формируя свой индивидуальный стиль;

4 – преподаватель моделирует и корректирует систему собственной деятельности на основе исследования, изучения и проблемно ориентированного анализа условий реализации, процесса и планируемых результатов.

И только после этих шагов возможна инновационная педагогическая деятельность, ориентированная на целенаправленную рефлексию собственного практического опыта для достижения более высоких результатов образования; на развитие преподавателя как творческой личности, самостоятельно ищущей методические решения проблем обучения, воспитания и развития.

Что же может быть источником инновационных идей? Обозначим наиболее распространенные: любое событие, ставшее мотиватором инновации; разнообразные несоответствия запросов и желаний школьников и преподавателей их реальному поведению или деятельности; осознание педагогом кризиса собственной профессиональной компетентности в решении различных вопросов; появление и освоение новых знаний, образовательных моделей, концептуальных подходов и др.; изменения ценностных основ жизнедеятельности обучающихся и преподавателей ДШИ неминуемо влекут за собой поиск новых механизмов действий и поведения. Среди самых распространенных и имеющих особую значимость инноваций относительно обучения и воспитания школьников

выделим: деятельностный и компетентностный подходы, отвечающие требованиям динамичного развития общества; активное внедрение в современную практику ДШИ новых образовательных технологий – важнейшего фактора модернизации содержания дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства; формирование открытой системы непрерывного гибкого, индивидуализированного и личностно ориентированного образования человека на протяжении всей его жизни; управленческая деятельность как условие и средство обеспечения успешности и эффективности инновационных процессов в ДШИ. Необходимость инновационной направленности определяется социально-экономическими преобразованиями, усилением многоаспектности содержания образования, изменением отношения преподавателей к неизбежности самих педагогических новшеств, которые в настоящий момент приобретают избирательный и исследовательский характер. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности педагогических коллективов ДШИ становится анализ и объективная оценка вводимых инноваций, создание необходимых условий для их успешной разработки и применения в сочетании с уникальными традициями дополнительного художественного образования.

Традиции и инновации всегда живут рядом в реальной образовательной практике ДШИ в единстве, сбалансированном и гармоничном взаимодействии, как две равно значимые составляющие. Проверенные жизнью не одного поколения, традиции становятся основой для формирования национальной системы образования, а инновации ориентированы на изменение отдельных ее компонентов или направлений. Интересно, что идеи новаций, как правило, рождаются из отдельных элементов имеющихся богатых традиций. Переосмысливая свои взгляды на обучение, ставшее традиционным, мы создаем новое содержания дополнительного художественного обучения; новые приемы, методики и технологии преподавания; новые способы и формы организации занятий; новые учебные и образовательные программы; новый образовательный результат и методы его оценивания. Все это приводит к разнообразию, вариативности и со-

вершенствованию образовательной системы, обеспечивая адекватный ответ на вызовы времени.

Благодаря разумному балансу традиций и инноваций обеспечивается устойчивость и динамика развития российского художественного образования.

Список литературы

1. Концепция художественного образования в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84924/ (дата обращения: 22.03.2021).
2. Путин В.В. Искусство должно помогать подрастающему поколению постигать противоречия жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/kultura/6260235> (дата обращения: 20.03.2021).