

Художественное образование в цифровом мире

Будущее надвигается с убаюкивающей скоростью. Мы постоянно осваиваем новые возможности цифрового мира. Меняется профессиональная структура общества. Нужны по-новому образованные инженеры, новые современные врачи, работающие при помощи компьютеров, новые программисты, менеджеры разных направлений... Новое общество знаний требует новых навыков, которые известны как компетенции XXI века. В постоянно меняющемся мире нужны креативность, умение решать проблемы, работать в команде, потребность постоянно учиться. А еще в мире роботов и «цифры» людям новой технологической эпохи по-прежнему или даже еще больше нужна будет человечность - чисто человеческие чувства любви и дружбы, надежды и доверия, умения радоваться и сочувствовать.

Если сказать очень просто: кто кем будет управлять - человек роботами или роботы, организуя ежедневную общественно-профессиональную жизнь, начнут подчинять себе человека?

Результаты совместного исследования фонда Карнеги Мелона и Стэнфордского исследовательского института указывают, что успех управленцев в компаниях из списка Fortune 500 на 75% зависит от soft skills, тогда как hard skills занимают только 25%! Список soft skills у разных университетов различается. Но суть его едина: настоящие лидеры обладают высоким уровнем EQ - эмоционального интеллекта.

А также они обладают всем комплексом «мягких» навыков - гибкостью и образностью мышления, способностью связывать далекие ассоциации, креативностью, когнитивной гибкостью, эмпатией, развитыми коммуникативными навыками, способностью к сотрудничеству и активным интересом к жизни. Какими возможностями обладает современная школа для увеличения интенсивности в развитии этих качеств учащихся? И здесь особое место у занятий искусством - общего художественного образования, направленного на развитие универсальных навыков, развитие личности и социальной зрелости растущего человека.

Образование средствами искусства во многих странах сегодня признано ведущим инструментом развития творческих способностей, включая все каналы восприятия, оно позволяет детям быстрее и успешнее осваивать навыки всех предметов, представляет опыт работы с разными материалами и технологиями, учит работать на результат. И, что не менее важно, учит ценить качество человеческих отношений.

В настоящее время мы получаем информации в единицу времени в среднем в 5 раз больше по сравнению с 1986 годом, резко увеличилось количество визуализированной информации. Люди запоминают 80% из того, что они видели и делали, 10% - из того, что слышали, 20% - из того, что читали. То есть для усвоения новых знаний необходимы деятельность и наглядность. 90% информации об окружающей среде человек получает с помощью глаз, и 50% нейронов мозга участвуют в обработке визуальной информации. Не случайно в нашем языке слова «видеть» и «ведать» восходят к общей основе. Также исторически различалось простое зрение, теперь мы скажем: зрение, не имеющее спе-

циальной установки, и умное видение как целевое действие, процесс активного восприятия и осознания смысла. И есть еще очень важный вопрос: умеем ли мы видеть, как того требует наше время, культура нашей эпохи?

Что видение не есть чисто механический акт, известно давно. А вот что оно подвержено развитию, которое обусловлено не биологией, а социально-культурными изменениями и в каждой новой форме видения кристаллизуется новое содержание мира, об этом уже писал знаменитый Рудольф Арнхейм - один из пионеров в области современной визуальной проблематики. Наш отечественный известный психолог академик В.П.Зинченко апеллировал понятием «визуальное мышление», объясняя его как особую деятельность. Теоретическое осмысление визуальности пока является достоянием относительно небольшого круга ученых, но это направление быстро и качественно развивается и доказывает, что современные тенденции культуры и профессиональной жизни требуют от человека специальной визуальной образованности. Появление новых насыщенных визуальным материалом профессий и способов общения предполагает и встречное развитие способности человека к визуальному восприятию.

В Московском центре развития кадрового потенциала образования открыта выставка «Современные формы визуального искусства в практике образовательных организаций - лидеров художественного образования». Здесь представлен инновационный опыт системного художественного образования в общеобразовательных школах Москвы. В экспозиции творческие работы учащихся с целью обмена педагогическим опытом по организации художественного образования для формирования мировоззрения и социальной активности человека XXI века.

Первое, что обращает на себя внимание, - это многообразие современного контента школьного предмета «Изобразительное искусство». Новое содержание предмета далеко ушло от бытовавшего «рисования в детском альбоме». Экспозиция выставки включает многие виды визуально-пространственных искусств - это живопись, графика, скульптура; многие виды дизайна и архитектурные проекты. Представлены книжная иллюстрация, художественная фотография, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, театральное-декорационное искусство, коллективные панно-коллажи, арт-объекты. Творческие работы созданы учащимися на уроках изобразительного искусства, во внеурочной деятельности, в школьных студиях и кружках. Здесь также экспонированы результаты проектной художественной деятельности и пленэрных практик.

Эффективность художественного образования в школах Москвы организована разными методами.

Так, школа №1298 «Профиль Куркино» представляет на выставке архитектурные проекты, графический дизайн и экодизайн. В школе имеются все основные направления профильных классов, но кроме этого, с 2016 года открыт профиль архитектурных классов. Основанием такого решения послужила двенадцатилетняя работа школьной студии «ФА-САД», в которой успешно реализовывались программы дополнительного образования по направлению «Архи-

тектура и дизайн». Архитектурные знания очень многоплановы. Эта творческая профессия требует специального художественного развития, объемно-пространственного и композиционного мышления, владения цветовой и графической грамотностью, знания истории искусства и воспитанного художественного вкуса. В то же время необходимо на высоком уровне усвоить материалы физико-математического цикла школьной программы, а также черчение. Поэтому подготовка конкурентоспособных учащихся должна быть комплексной и формироваться целой командой преподавателей: педагогов-предметников и педагогов-архитекторов. Для этого организован трех-

сторонний формат взаимодействия «школа - вуз - предприятие». Учащиеся архитектурного профиля посещают по субботам профильный университетский компонент в НИУ «Московский государственный строительный университет», кафедры архитектуры и градостроительства. Для учащихся была организована ознакомительная экскурсия по вузу, ребята ознакомились со спецификой обучения, с особенностями учебного процесса и учебных заданий архитектурных специальностей, увидели выставку работ студентов кафедры архитектуры и градостроительства. Такой формат знакомства с вузом вызывает интерес у будущих абитуриентов, они с восторгом рассматривают студенческие проекты - макеты и графические планшеты, это вдохновляет и мотивирует школьников. Взаимодействие с вузом стало регулярным. Ребята были привлечены к участию в молодежных конкурсах архитектуры и дизайна, где с успехом проявили себя.

Архитектурный профиль работает четвертый год, в данный момент по нему обучаются уже одиннадцать классов основной и старшей школы. В 5-6-х классах нагрузка предметов архитектурного профиля проводится в рамках часов изобразительного искусства и технологии, а также дается дополнительно 1 час в неделю индивидуальной проектной деятельности. В 7-м классе за счет внеурочной формы расширяются задачи художественной подготовки. А в старших классах основными профильными предметами являются черчение, история искусств, проектный ри-

сунок плюс «Университетские субботы» - занятия в вузе. В школе разработаны методические пособия для учеников профильных архитектурных классов по специальным предметам, летние тетради для самостоятельного выполнения творческих заданий на каникулах. В рамках проектной деятельности ребята знакомятся со спецификой архитектурного проектирования, выполняют свои мини-проекты, с которыми участвуют на конкурсах.

Для отслеживания процесса обучения, его динамики и качества в конце каждого триместра проводятся выставки-просмотры работ, где педагогами оцениваются работы и выставляются оценки по предметам. Ре-

бята оформляют свои планшеты по пройденным темам и выставляют в общем зале. На такие мероприятия приглашаются родители, учителя и классные руководители, администрация школы. Формат подведения итогов очень хорошо организует учащихся, демонстрирует достижения, показывает недочеты и недоработки. Такой вариант отчета очень полезен для учащихся, это организует и стимулирует к качественному и своевременному окончанию работы, учит анализировать и делать выводы, мотивирует к дальнейшему обучению. На просмотрах ученики не только демонстрируют итог выполненной ими работы, но и защищают свои проекты, вспоминают и озвучивают темы, задачи, которые перед ними ставили педагоги, рассказывают о техниках и материалах, с помощью которых выполняли задания. Это формирует необходимые качества - умение рассказать о своей работе, проекте, защитить его, ответить на заданные вопросы. Для родителей это возможность оценить учебный процесс, отследить динамику профессионального роста его

ребенка, сравнить его достижения с одноклассниками. Для администрации это возможность увидеть результаты, дать рекомендации преподавателям. Для педагогов - возможность оценить и при необходимости откорректировать процесс, дать индивидуальные рекомендации. На просмотрах отбираются лучшие работы для участия в конкурсах.

За период предпрофильной подготовки у детей накапливается большое число творческих работ, которые не теряются сразу после занятия, а постепенно складываются в портфолио. Также к портфолио прикладываются фотографии проектов, реализованных совместно с педагогами студии. Это интерьеры, макеты полиграфической продукции - книги, открытки, календари и многое другое. Помимо работ, выполненных на занятиях, собирается весь наградной материал (грамоты, дипломы, кубки), связанный с победами и участием ребенка в профессиональных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах. По этому направлению преподавателями ведется большая работа: проекты воспитанников студии направляются на самые престижные конкурсы, выставки и фестивали, дети участвуют в олимпиадах архитектурно-художественного профиля, победа в которых дает право поступления в профильные вузы без конкурса.

Лариса НЕМЕНСКАЯ

Продолжение читайте в следующем номере

Продолжение. Начало в №48

Помимо других программ, о которых мы рассказывали в прошлом номере, в школе №1298 «Профиль Куркино» действует программа «Образовательный туризм» - поездки в музеи, на выставки, творческие фестивали. Москва дает многие возможности. Это помогает детям развивать кругозор, формирует вкус, обогащает визуальный ряд, приобщает к культуре и искусству, что является неотъемлемой частью жизни любого творческого человека. А каждое лето, в августе, на базе школы организуется летний лагерь для учащихся 5-10-х классов, в этой работе участвуют педагоги и воспитанники архитектурных классов.

Опыт реализации профильного и предпрофильного архитектурного образования на базе школы №1298 показал свои положительные результаты: позитивные отзывы учеников и родителей, многочисленные победы и достижения в профильных конкурсах, фестивалях, турнирах, олимпиадах свидетельствуют о перспективности развития данного направления. Количество учеников, желающих обучаться по данному профилю, выросло в несколько раз. Теперь наряду с инженерно-архитектурными классами открыты классы дизайна, которые будут иметь не инженерную направленность, а гуманитарную.

Совсем другие акценты в деле художественного развития учащихся поставлены в школе №1416 «Лианозово». Особенность школы в системности взаимного дополнения базового, внеурочного и дополнительного обучения учащихся. Высокий уровень ведения уроков изобразительного искусства, профессионализм учителей способствовали вниманию к ним разработчиков инновационных учебников и учебных пособий для общей школы. Обучающиеся ежегодно подтверждают свои результаты на всех городских мероприятиях и проектах, связанных с искусством: олимпиады, конкурсы, фестивали. Эффективность уроков требует продолжения в послеурочное время, и в школе были организованы занятия изостудий «Мастер» и театр моды «Абрис», которые уже завоевали звание ведущих творческих студий Москвы. Это помогает создать в школе особую творческую обстановку для всех учащихся.

В школе проводятся конкурсы «Грим. Прическа», «Мир глазами наших учеников», «Новый взгляд», конкурсы оформления праздников. У детей воспитывается вкус к одежде, оформлению человека, пониманию художественного смысла бытовых вещей, то есть присутствия в свойствах вещей способности управлять нашим поведением! Школьная образовательная среда помогает учащимся осознанно выбирать профессии дизайнера, модельера, успешно поступать в колледжи и вузы художественной направленности.

Особой эффективности художественного развития учащихся достигают педагоги школы

№1955. Высокий педагогический профессионализм отражается на результатах обучения, школа превратилась в своеобразный оазис детского художественного становления. Недавно с учениками старших классов прошла дискуссия о том, какие профессии сохранятся в мире меняющихся реальностей и что ждет искусство в будущем при торжестве робототехники. Дети пришли к очень интересным выводам о том, что больше, чем сейчас, будет цениться уникальность, что если есть ядро, связанное с образованием и передачей традиции, то культура и традиции непрерывны, и выделили несколько главных моментов:

- искусство учит нас наделять смыслом видимый и воспринимаемый мир, а значит, помогает нам делать жизнь более важной и ценной;

Своя точка зрения на место и роль изобразительного искусства в учебном процессе начального и основного общего образования сложилась в школе №109. Предмет «Изобразительное искусство» оказывает влияние на эмоциональное, духовное, интеллектуальное развитие личности, на формирование морально-нравственных ценностей, устанавливает прочные связи с реальным миром, развивает эстетику его восприятия, формирует познавательные и созидательные навыки детей, так как направлен на практическое созидание материально-духовных ценностей, когда дети создают свои собственные произведения. И это один из многих, а при современном переносе предметов основной школы единственный, оказывающий влияние на развитие пространственного мышления подрастаю-

скадываются из одного базового урока, двух часов элективного курса (по рисунку и по живописи) и кружковых занятий в системе дополнительного образования. Таким образом, происходит всеобщий охват детей по предмету «Изобразительное искусство» в начальной школе и углубленное обучение в основной.

Школа №996 успешно сотрудничает с коллективом под руководством академика Б.М.Неменского, здесь проводились экспериментальные уроки. Сегодня особый акцент в преподавании искусства делается на самостоятельности в творчестве учащихся и на восприятии, развитии умений интерпретации произведений искусства. На занятиях ребята осваивают различные техники и художественные материалы. В настоящее время существует множество материалов, кото-

хорошие условия: специальный класс, лаборантская, настольные мольберты, мольберты-хлопушки, богатый натюрмортный фонд из предметов быта разных времен, макеты, гипсовые головы и фигуры. А кроме этого, создана атмосфера настоящей художественной галереи из лучших работ учащихся и произведений педагога. Особенно важно и интересно то, что лучшие свои работы учащиеся школы регулярно передают в московские детские больницы, где светлые и жизнеутверждающие темы их рисунков, украшая стены, помогают лечущимся там детишкам.

Но в эпоху цифрового общества, конечно, информационные технологии, компьютер осваиваются в каждой школе. Занятия ведутся с опорой на уроки Московской электронной школы. Все знаменитые галереи мира сегодня виртуально доступны школьникам.

Творческие студии изучения компьютерных технологий открываются во многих школах. В современный век цифровых технологий надо, чтобы обучающийся научился осознавать значение компьютерной техники как инструмента для работы, учебы и самореализации, приобщаясь к информационной культуре в ее различных проявлениях. Общение с компьютером и с помощью компьютера, путешествия в виртуальных пространствах оказывают реальное воздействие на становление личности, особенности восприятия окружающего мира. Сегодня в ряде образовательных организаций, так же как и в школе №293, существуют секции 3D-моделирования, компьютерной графики. Особый интерес учащихся вызывают возможности анимации. Сделать свой мультфильм - это и сегодня кажется удивительным. Но надо понимать, что компьютер - это инструмент, здесь мало овладеть программой, творцом художественного произведения по-прежнему остается художник. Педагоги художественных дисциплин - учителя изобразительного искусства, обучаясь новым компьютерным технологиям, начинают активно использовать свои знания, создавая с детьми новые продукты - презентации, фильмы, мультфильмы, - предьявляя к ним не только технические, но и художественные требования. Сегодня это особенно важно, так как при массовой доступности может резко упасть вкусовое и содержательное значение новых видов общения. Для нас главная задача - поддержать учителей, деятельность которых направлена на активное использование информационно-коммуникационных технологий в художественном образовании, а также способствовать повышению художественного уровня создаваемых мультимедийных произведений. Потребность в обмене опытом, укреплении культурных и профессиональных связей между педагогами искусства, возможности показать свои достижения на новом уровне побуждают педагогов приходить на курсы повышения квалификации и участвовать в специальных конкурсах, где команды учащихся московских школ показывают замечательные мультимедийные произведения.

Художественное образование в цифровом мире

- учить надо не только тому, зачем и как создавать произведение, но и тому, зачем его понимать и как с ним общаться, как оно должно жить в общей жизни; - любая новая, даже самая новая, технология - это лишь инструмент, надо уметь поставить задачу, а потом решать, каким инструментом ее осуществить.

Вот к таким выводам пришли подростки школы №1955.

Обучение художественным дисциплинам, уровень подготовки учащихся здесь уникальны. Выпускников охотно принимают самые престижные художественные вузы.

Одной из наиболее действенных особенностей преподавания этой школы являются пленэрные практики в каникулярное время. Нельзя сказать, что это открытие только данного коллектива, но нигде не удается создать такую системную организацию дела, так многозначно ставить задачи и, может быть, самое главное, создавать традицию взаимобучения и дружеского взаимодействия между учениками разного возраста и их педагогами. Пленэрные практики погружают учащихся в очень интенсивную и осознанную работу, каждый вечер проводятся рефлексия, ежедневные просмотры и обсуждение работ. Это позволяет создать среду позитивной конкуренции. Знакомство с городами и всеяи нашей Родины, ее прекрасными пейзажами и культурой исторических мест России не только на туристических экскурсиях, а с карандашами и красками, воплощая в образах свои впечатления, в творческой работе формирует личностные патриотические качества ребят. А поездки в другие страны позволяют сформировать у детей представление о разнообразии мира вообще и мира искусства в частности.

щего поколения, что очень важно для изучения таких предметов, как математика, физика, информатика. Без развитого пространственного мышления затруднительно поступление учащихся в технические средние специальные и высшие учебные заведения. Становление эмоционально-образного, художественного типа мышления наряду с рационально-логическим, преобладающим в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся.

В школе №109 большое внимание уделяется профессионализму педагогов. Поэтому в начальной школе с первого года изобразительное искусство ведет специалист-предметник, что обеспечивает системную и действенную реализацию личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. И во второй половине дня изобразительное искусство представлено широко. Есть кружки по живописи, графике, декоративно-прикладному искусству, керамике. Для учащихся 1-го класса открыт кружок «Азбука рисования». Кроме того, в основной школе открыты художественно-графические классы. За время обучения в начальной школе учащиеся определяются с дальнейшим профилем своего обучения. Так как администрация школы внимательно относится к современным тенденциям и желанию учеников и их родителей, то в последние годы происходит набор не только в общеобразовательные художественно-графические группы, но и в гимназические. В этих классах осуществляется углубленное обучение предметам «Живопись», «Рисунок», «Композиция», и количество часов по изобразительному искусству увеличивается до 6 часов в неделю, они

редко применялись в искусстве прошлых эпох: различные фломастеры, мелки, бумага разной плотности, структуры и фактуры, оргстекло, дерево. На уроках учащиеся также выполняют работы в различных нестандартных техниках и с использованием необычных материалов. В школе также есть театральная студия, которой необходимо взаимодействие с юными художниками для создания костюмов, афиш, декораций.

Вряд ли можно перечислить все наиболее интересные в развитии именно художественного образования московские школы. Их немало. Необходимо было бы еще отметить школу №993 имени Твардовского, где на высоком уровне ведутся занятия разными прикладными видами искусства. В школе №1637 высоких успехов ежегодно достигают учащиеся начальной школы, побеждая во всех конкурсах и творческих соревнованиях и удивляя всех богатством своей фантазии и яркостью воображения.

В школе №1560 «Лидер», в корпусах имени А.С.Пушкина и А.А.Дельвига (директор Т.А.Цуркан, педагог В.Н.Афонская), в студиях отлично поставлено классическое художественное обучение в традициях отечественной реалистической школы. А еще популярность у ребят пользуется студия линогравюры. Здесь учащиеся изучают основы печатной графики. Работа проводится последовательно - от эскиза, вырезания формы до печати на станке. Темы различные: история гравюры, лубок, японская и европейская гравюра, наблюдение жизни, насекомые, животные, портрет... Язык гравюры лаконичен, учащиеся развивают композиционное мышление и чувство ритма, умение понимать и завершать форму. В школе созданы