

ПРОБУЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА

Г.А. Письмак
МОУ Гимназия № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева»,
г. Екатеринбург

Автор дает теоретическое обоснование и описывает практический опыт реализации полихудожественного подхода в гимназическом образовании с целью пробуждения и развития образного мышления учащихся.

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Гимназия № 8

«Лицей им. С.П. Дягилева является инновационной площадкой, реализующей проект «Пробуждение и развитие образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию». Реализация программы рассчитана на пятилетие (2007-2012 г.г.).

Цель состоит в разработке педагогических основ непрерывного профильного обучения; содействии возрождению духовной культуры в процессе формирования творчески развитой личности; создании необходимых условий для развития образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию; формирование у учащихся потребности творческого отношения к обучению, закрепление у них способности к самообразованию и самовоспитанию.

Для достижения столь объемной цели предполагается решение *следующих задач*:

1. Изучение и прогнозирование тенденций и характера развития гимназии с учетом динамики развития социально-экономической ситуации.

2. Разработка и апробирование новой модели содержания и организации учебно-воспитательного процесса, в основе которого лежит гуманизация и гуманитаризация образования.
3. Разработка и внедрение программ развития образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию;
4. Формирование готовности ученика к успешной карьере взрослого человека.

Каждая из задач Программы реализуется в *нескольких приоритетных направлениях*:

1. Создание и совершенствование информационно-аналитической базы гимназии;
2. Проектирование модели профильного образовательного учреждения художественно-эстетической направленности;
3. Отработка инновационных форм организации художественно-практической деятельности для развития образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию.

Преобразование современного общества невозможно без его духовного обновления, в котором возрастает значимость фактора гуманистической направленности в формировании личности. Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления, утверждающего полисубъектную сущность образовательного процесса и единство общекультурного, социально нравственного и профессионального развития личности. Следовательно, гуманизация требует изменения отношений в системе «учитель – ученик», установления связей сотрудничества. Подобная переориентация влечет за собой изменение методов и приемов учителя. Поиск новых подходов к преподаванию, различных форм проведения занятий, построение наиболее эффективных структур уроков в современной теории и методике приводят к системе выбора таких видов деятельности, которые учат школьников реализовы-

вать собственный творческий потенциал по отношению к учебному курсу. Одним из эффективных в современной педагогике является полихудожественный подход к организации образовательного процесса, позволяющий решать эти сложные педагогические задачи.

Полихудожественный подход отличается от так называемой комплексной, межпредметной связи уроков эстетического цикла, где одно искусство иллюстрируется примерами другого. В данном случае особенно важно проследить внутренние, образные, духовные связи слова, звука, цвета, пространства, движения, формы, жеста – на уровне творческого процесса, раскрыть внутреннее родство разнообразного художественного проявления. Программы полихудожественного типа предполагают развитие разных видов детского творчества. Взаимодействие искусств – явление многоуровневое, включающее как собственно взаимосвязь искусств, так и взаимосвязь искусств с природными объектами.

Полихудожественный подход акцентирует внимание педагогов на образной природе искусства, которая определяет значимость воображения в художественной деятельности. В этом заключено основное отличие полихудожественного подхода от профессионально-искусствоведческого, обращенного к развитию практических навыков деятельности и получению знаний о фактах искусства прошлого.

Стержнем полихудожественного подхода является «раскрепощение» учащегося, снятие психологического напряжения, развитие самостоятельности в работе. Исходным импульсом творческого процесса становится эстетическое переживание, которое стимулирует развитие образного мышления учащихся.

Учеными доказано, что полихудожественный подход к обучению представляет собой сложный в своей структуре педагогический процесс, «в центре которого находится не предмет изучения, а сам ребенок, так как его природа полихудожественна» (Кабкова Е.П.).

Творческий поиск в этом направлении детерминирован необходимостью разрешения ряда противоречий, ха-

рактрных для современной системы художественного образования: между теоретическими подходами, сложившимися в гуманистической модели образования, и недостаточной разработанностью современных технологий их реализации; между формальным признанием необходимости построения содержания учебного процесса на интегративной основе и отсутствием реальной практики его конструирования; между растущими требованиями к развитию творческой личности и недостаточным уровнем образовательной системы. С учетом указанных противоречий нами была выявлена проблема исследования наиболее эффективных условий реализации полихудожественного подхода к организации учебного процесса в гимназии.

Для достижения поставленной цели нами был разработан вариант учебного плана гимназии как гуманитарного образовательного учреждения и определены направления педагогического мониторинга на рефлексивной основе (которые могут быть использованы в практике работы и других учебных заведений). А так же созданы:

- комплекс образовательных технологий по реализации полихудожественного подхода в гимназии и лицее;
- интегрированные программы для отделений изобразительного искусства, хореографии, блока дополнительного образования;
- методические рекомендации для учителей изобразительного искусства по предметам «Композиция», «Компьютерная графика», «Живопись».

Важность и значимость художественно-эстетического развития школьника особенно актуальна в наше время, когда стала столь противоречива объективная реальность жизни. С одной стороны, стремление к обновлению, очеловечиванию и одухотворению образовательного процесса. С другой, нигилизм, товарно-рыночная психология, псевдокультурная продукция отодвинули истинные человеческие ценности, разрушают нравственные идеалы, зомбируют умы школьников низкопробными, развращающими, низменными потребностями, когда ценность заменяется ценой, а грубая сила, изворотливость и ложь становятся «до-

стоинствами», замещенными на меркантильных взаимоотношениях. Все это разрушительный воспитательный негатив. И существующая система образования, построенная на технократическом подходе к обучению и воспитанию, явно тормозит развитие школьников и негативно отражается на художественно-эстетическом воспитании, не обеспечивая образовательный процесс гуманитарной направленностью, свободой выбора, целостностью познания мира.

Искусство редко рассматривается с позиций науки, обычно оно отождествляется только с творчеством, мастерством или ремеслом. В современном же представлении искусство невозможно отделить от науки, так как понятие универсального развития культуры включает в себя и развитую науку и бережное сохранение всего того, что создано человеком в интеллектуальной, духовной и материальной сферах в прошлом, настоящем и будущем.

Принципиально важным в предложенной концепции является реализация положения о раскрепощении учащегося, снятия у него психологического напряжения и страха перед натурой, развитие самостоятельности и смелости в работе. Реализуется принцип постепенного и ненавязчивого ввода ребенка в решение специальных задач. Для решения поставленных проблем апробирована система специальных заданий, предусматривающих использование различных видов искусств для разных возрастных уровней. При этом восприятие, эстетическое переживание стимулируют развитие образного мышления учащихся и являются исходным толчком их творческого процесса. Педагог повышает заинтересованность в обучении школьника путем индивидуального подхода, всестороннего учета его конкретного настроения и интереса.

Современное образовательное пространство гимназии №8 «Лицей им. С.П. Дягилева» формировалось на протяжении последних пяти лет как открытое педагогическое пространство, обеспечивающее условия для реализации самых разнообразных образовательных возможностей (личностных, субъектных, учебных) всех участников образовательного процесса – учащихся, педагогов и родителей.

Главный ориентир гимназии на протяжении многих лет – *создание организационных и содержательных условий для свободной реализации разнотипных педагогических инициатив*, а, значит, для свободной самореализации каждого педагога. Были созданы условия для того, чтобы каждый педагог мог заявить и реализовать собственную педагогическую философию, собственное понимание сущности и ценностей образовательного процесса в любых формах деятельности (урочно- предметные проекты, средовые проекты, социумные проекты). Создавались условия, когда коллективу не навязывается некая общая ценностная парадигма, но дается возможность для самостоятельной, авторской деятельности каждого педагога в границах выбранных им (но при этом гуманистически ориентированных) парадигм, идей и педагогических принципов.

Иными словами, на протяжении последних 5 лет гимназия развивалась в режиме максимальной педагогической открытости, предоставляя педагогам возможность свободной профессиональной самореализации, без жесткого идеологического контекста. При этом происходил выраженный процесс индивидуализации педагогической деятельности каждого педагога: разрабатывались собственные педагогические маршруты, осваивались различные педагогические технологии в соответствии с личными предпочтениями и пристрастиями. Таким образом, были созданы условия для того, чтобы каждый педагог мог осуществить эффективное педагогическое самоопределение по отношению к широкому спектру идей современной педагогики и выработать собственную педагогическую траекторию.

Из года в год растет количество реализуемых педагогами гимназии инновационных проектов, авторских программ, инициатив, в результате чего с каждым годом набирает вес образовательный авторитет гимназии в городском педагогическом сообществе. Для реализации концептуальных подходов программы развития педагогами гимназии разработаны интегрированные программы для отделений изобразительного искусства, хореографии, блока дополнительного образования, методические рекомендации

для учителей изобразительного искусства по предметам «Композиция», «Компьютерная графика», «Живопись». В гимназии разработаны авторские программы: «Основы изобразительного искусства» (Н.А.Михайлова), «Основы декоративно-прикладного искусства» (М.А.Васильева), «Живопись» (В.А.Бородулин), «История искусств» (Л.А.Кинева), «Программа классического танца» (О.Г.Рыбникова), «Освоение навыков вращения» (Е.А.Чернявских.) и др.

Педагоги гимназии успешно используют в своей практической деятельности такие технологии развивающего обучения, как проблемно – диалоговое обучение, проектные технологии, технологии модульного обучения, деловые и ролевые учебные игры, технологии сотрудничества, информационно – коммуникативные технологии, здоровьесберегающие технологии, «портфолио» учащегося.

В ходе реализации инновационной программы *основными показателями положительных результатов* по развитию образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию являются:

- готовность учащихся к дальнейшему самовоспитанию, самообразованию, профессиональному самоопределению;
- сформированность умения самостоятельно осуществлять учебную, исследовательскую, творческую деятельность;
- сформированность системного и целостного восприятия искусства в контексте исторических событий;
- умение выявлять всеобщие закономерности в искусстве, в художественном творчестве;
- умение анализировать различные произведения искусства, оценивать их художественные достоинства;
- удовлетворенность учащихся учебно-воспитательным процессом;
- развитие познавательных и творческих способностей учащихся;
- компетентность в выбранном профиле обучения;
- освоение эстетического способа познания мира;

- высокая духовно-нравственная и художественная культура учащихся;
- высокий уровень интеллектуального развития, развитие способностей к обобщению и анализу;
- гибкость мышления, умение переносить знания с одного предмета на другой;
- развитое образное, ассоциативное мышление;
- высокая успеваемость учащихся по предметам данного профиля;
- сформированность системы личных культурных, нравственных, духовных ценностей;
- умение вести дискуссию, аргументировать свое мнение;
- определение собственной позиции к будущему самоопределению;
- создание архива личных достижений – «портфолио».

Основными показателями эффективности Программы развития является **изменение комфортности образовательной среды в школьной жизни ученика, удовлетворение его духовных запросов и ожиданий от гимназии.** Конкретно это:

1. оптимизация психического и психологического состояния ученика, улучшение состояния здоровья школьников за счет снижения учебной перегрузки;
2. формирование позитивного отношения к собственной деятельности, создание конструктивных отношений между субъектами учебной деятельности (учитель – ученик, ученик – ученик);
3. положительные изменения в конечных результатах обученности, воспитанности, готовности к продолжению образования;
4. формирование профессиональной направленности учащихся 10 классов;
5. соответствие реальных знаний учащихся стандартам образования.

Изменение комфортности в деятельности учителя, удовлетворение его духовных запросов и достижение успеха:

1. оптимизация социально-психологического климата в педагогическом коллективе;

2. повышение удовлетворенности трудом и мотивированности учителей по различным аспектам их педагогической деятельности (участие в инновационной деятельности, повышение профессионального мастерства, заинтересованность в конечных результатах деятельности);
3. оптимизация соотношения и бюджета рабочего и свободного времени учителя.

Изменение отношений родителей к гимназии, их оценка удовлетворенности своих детей образовательными возможностями гимназии:

1. рост позитивного восприятия родителями жизнедеятельности гимназии, повышение их активности в реализации образовательной программы
2. изменение отношений родителей к гимназии, их оценка образовательной программы.

Изменение управленческой деятельности руководителей, удовлетворенность их своим трудом:

1. повышение активной роли педагогов и школьных общественных объединений и в управлении образовательным учреждением;
2. формирование элементов системы самоуправления и технологии получения «обратной связи» о результатах функционирования образовательного учреждения и реализации программы;
3. реализация коллегиально-демократического стиля управления во всех звеньях организации.

Анализ полученных в ходе мониторинга результатов реализации Программы развития Гимназии № 8 «Лицей им. С.П. Дягилева» позволяет сделать основной вывод: выполнены задачи организационно-педагогического этапа реализации Программы. Такие результаты реализации Программы достигнуты благодаря:

1. Открытию на базе Гимназии базовой площадки Института художественного образования Российской академии образования, г. Москва. Тема экспериментальной работы гимназии «Взаимодействие базисного и специального художественного образования в системе гуманитарно-эстетического воспитания учащихся».

Научный руководитель: заместитель директора института по научной работе, д.п.н., профессор Л.Г.Савенкова.

2. Проведению психологического и социологического изучения готовности педагогического коллектива к реализации инновационной программы развития. Анализ проведенных исследований показал, что около 70 % педагогов гимназии готовы к реализации инновационной программы развития.
3. Проведению исследования по изучению затруднений педагогов гимназии по реализации программы развития. Нами заключен договор о научном сопровождении инновационной деятельности Гимназии в рамках научно-исследовательских работ по комплексно-целевой программе «Образование в Уральском регионе: научные основы развития и инноваций» с УрО РАО.
4. Проектированию модели профильного образовательного учреждения художественно-эстетической направленности:

В гимназии разработана инновационная модель профильного образования художественно-эстетической направленности, включающая в себя:

- информирование учащихся и родителей о перспективах обучения по художественно-эстетическому профилю. В Гимназии издается газета «Палитра», которая была удостоена Диплома лауреата на конкурсе школьных изданий в Москве (2005г.) и заняла II место на городском конкурсе школьных газет (2010г.). Выпущена книга «Стихи и проза лицеистов», которая свидетельствует о многогранности интересов и способностей учащихся. Создан сайт гимназии;
- разработку методических материалов по организации художественно-практической деятельности для развития образного мышления учащихся на основе полихудожественного подхода к художественному образованию и эстетическому воспитанию.
- разработку индивидуальных образовательных карт для учащихся. Педагоги гимназии начинают внедрять инновационные педагогические технологии, в

том числе технологию «портфолио»;

- встречи с представителями различных профессий данного профиля. Гимназия имеет статус Ассоциированной школы ЮНЕСКО, сотрудничает с УГАХА, УрГПУ, РГГПУ, Центром музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского музея (г. Санкт – Петербург), Департаментом культуры и образования Франции и Норвегии. Успешно реализуются совместные проекты гимназии с ее социальными партнерами, организовано взаимодействие с общественными организациями района, города, области, выразившееся в многочисленных концертах учащихся в госпитале Ветеранов войны, на сценах Екатеринбургского Театра оперы и балета, ТЮЗа, Театра кукол.

В гимназии реализуются совместные **международные проекты**: с ВФАК ЮНЕСКО (Франция), Британским Советом, Французским Альянсом, Генеральным консульством Чехии в Екатеринбурге, художественной галереей Гвидо Виниери (Италия), «Discovery-museum» (США); **партнеры в России**: Государственный Русский музей, Российский центр музейной педагогики и детского творчества (г.Санкт-Петербург), Государственная Третьяковская галерея, Российская Академия балета им. Вагановой, Пермское хореографическое училище, Детская школа искусств №1 им. С.П. Дягилева (г.Нефтеюганск), Детская школа искусств №1 (г.Сочи), Журнал «Лицейское и гимназическое образование» (г. Москва); **в г. Екатеринбурге**: ИРО, РГГПУ, УралГАХА, Екатеринбургский Театр оперы и балета, Музей изобразительных искусств, Библиотека Главы города, Свердловская областная библиотека для детей и юношества, Свердловский областной Дом мира и дружбы, Екатеринбургский Дом актера, Благотворительный фонд «Дети России», Спортивный клуб каратэ-кеокусинкай «Идущие к солнцу», Екатеринбургский Дом художника, Екатеринбургская галерея современного искусства.

В рамках программы развития реализуется ряд проектов.

Проект «Здравствуй, музей!». Совместный проект с Екатеринбургским Музеем изобразительных искусств и Рос-

сийским центром музейной педагогики и детского творчества (г.Санкт-Петербург). Результат реализации проекта: выставки работ учащихся гимназии в ЕМИИ: «Нам 25!» (2004 г), «Здравствуй, музей! 10 лет вместе» (2006г), «Это всё мы!...»(2009 г), «Учитель и ученики» в ЕГСИ (2010г.); издание совместных каталогов.

Проект «Эскизы». В рамках этого проекта проводятся зарубежные пленэрные практики учащихся и педагогов гимназии. Социальные партнеры: Дом мира и дружбы, Библиотека Главы города Екатеринбурга, Французский альянс. Результат по реализации проекта: выставка «Парижские эскизы» (2006г.); участие в фестивале «Французская весна в Екатеринбурге», выставка «Франкофония» (2006г.); выставка «Уральская фиеста» в Италии (2007г.).

Проект «Нежный возраст». Проект способствует важнейшей миссии: введение детей младшего школьного возраста (1 класс) в мир искусства. Включает в себя два мероприятия: выставка работ первоклассников Екатеринбургской галереи современного искусства и церемония «Посвящение в юные художники» с участием ведущих художников Екатеринбурга и активным привлечением родительской общественности. Результат реализации проекта: вышеназванные мероприятия, проводимые ежегодно.

Разработанная модель полихудожественного образования в гимназии легла в основу диссертационного исследования директора гимназии на тему «Педагогические условия реализации полихудожественного подхода в образовательном пространстве гимназии».

ЛИТЕРАТУРА

1. Юсов Б. П. Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование [Текст] / Б. П. Юсов // Взаимодействие искусств: методология, теория, гуманитарное образование материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Астрахань, 25-29 авг. 1997 г. / под. ред. Л.П.Казанцева; Сост. П.С.Волкова.- Астрахань, 1997. – с. 214-220.