КОНЦЕПЦИЯ

обновления содержания и технологий программ художественной направленности

Художественное направление является одним из наиболее массовых и популярных в системе дополнительного образования детей и молодежи.

Сегодня учреждения дополнительного образования создают и развивают систему индивидуальных и групповых форм деятельности в следующих областях искусства:

* изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура, граффити и др.);
* музыкальное искусство;
* хореографическое искусство (народный и современный танец и др.);
* декоративно-прикладное искусство (керамика, батик, резьба по дереву и кости и др.);
* народные промыслы;
* фольклор (хоровые, танцевальные и другие коллективы) и др.

Важнейшей компонентой современной стратегии развития художественного образования в России является ориентация на сочетание лучших его традиций с новейшими технологиями, доступными образованию начала XXI века. Сегодня трудно представить современного специалиста и особенно — преподавателя, не владеющего навыками использования информационных технологий. Очевидно, что любые занятия по мировой художественной культуре, рисованию, живописи и другим предметам будет более качественным, если педагог применяет соответствующие методы обучения, что особенно важно там, где у школьников и студентов нет возможности регулярно посещать музеи, выставки, театры и т.п. Активное использование информационных технологий для реализации образовательных программ на всех уровнях обучения и просвещения — это требование времени.

Все ведущие страны мира утверждают, что художественное образование имеет основополагающее значение для будущего их экономик. (Китай, Финляндия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Швеция, Канада, Шотландия, США, Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, Сингапур, Великобритания).

В 2006 году ЮНЕСКО опубликовала документ «Дорожная карта для художественного образования».

К числу индивидуальных способностей развитию которых способствует художественное образование, в соответствии с «дорожной картой», относятся:

- креативность;

- эмоциональный интеллект;

- моральное суждение;

- оценка и знание искусства;

- интеграция физических, технических, интеллектуальных и творческих способностей;

- навыки, необходимые для работы в сфере креативных индустрий.

Цифровые навыки для жизни и работы сегодня необходимы всем, но для общего и дополнительного образования детей сегодня актуально смешивание традиционных «нецифровых» подходов к художественному образованию и цифровых приложений, пересечение формальных и неформальных цифровых навыков.

**Интеграция программ дополнительного образования художественной и технической направленностей**

Интегрированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, содержание, цели и планируемые результаты обучения которых разработаны на основе:

- интеграции направленностей и видов деятельности (н-р, художественной и технической),

- интеграции научных инновационных подходов к формированию целей, содержания и планирования результатов освоения программы (конвергенция, междисциплинарность, метапредметность),

- интеграции содержания, основанной на модульном принципе построения программ, и (или) др.

- интеграции технологий, форм и методов обучения, и (или) др.

- интеграции материально-технических условий, информационных ресурсов, средств цифровой образовательной среды

Интегрированные программы художественной направленности, основанные на подходе «обучение средствами искусства», позволяют не только расширить спектр навыков, приобретаемых обучающимися, не только приблизить содержание общеразвивающих программ к потребностям современных детей, но и значительно повысить их привлекательность для государства, общества, родителей и детей т.к. их цели, а значит и результаты, включают:

- развитие креативности, эмоционального и визуально-пространственного интеллекта;

- интеграцию физических, интеллектуальных и творческих способностей;

навыки, необходимые для работы в секторах креативной индустрии;

- понимание культурного многообразия путем воспитания культурного сознания и развития культурных практик;

- формирование конкретных умений по профилю общеразвивающей программы (развитие хобби-творчества);

- широкий набор навыков для DIY-культуры («сделай это сам»), включающей движение Arts and Crafts (Арт и Ремесла) и предусматривающей личное участие в создании каких-либо материальных объектов для жизни, в том числе с использованием современного высокотехнологичного оборудования и технологий;

- а также развитие других универсальных компетенций, которые пригодятся подрастающему поколению в любой будущей профессиональной деятельности.

Интеграция художественной и технической направленностей – это интеграция в действующую систему юниорских чемпионатов Skills.

**Декоративно-прикладное творчество является** значимым ресурсом для содержания программ художественной направленности, но цель и результаты принципиально меняются, т.к. умения в конкретной области декоративно-прикладного творчества это только средство познания технологий работы с различными материалами и освоения целого набора универсальных навыков: генерации идей, создания эскизов, выбора лучших эскизов, создания изделий в соответствии с эскизами, выбора модели для тиражирования и др. Именно они являются первичной целью общеразвивающей программы. Но в современных условиях целостная картина создания изделия из различных материалов не может сложиться без интеграции с современными технологиями, цифровыми навыками, технологиями использования безопасных электрических или высокотехнологичных инструментов. К таким инструментам для декоративно-прикладного творчества можно отнести режущие плоттеры, универсальные электрические и пневматические ручные инструменты для мастерских, 3D принтеры, 3D сканеры, станки с ЧПУ для резьбы по дереву или фрезеровки, гравировки, компьютеризированные швейно-вышивальные машины и др. Все эти инструменты, основанные на современных технологиях, повышают производительность и качество готовых изделий и уж точно не являются целью программы. Они повышают производительность и качество готовых изделий, но освоение технологий работы с этими инструментами целью общеразвивающей программы точно быть не может. Поэтому совсем не обязательно обучать всех детей этим технологиям, это задача профессионального образования. Многих достаточно познакомить с их возможностями используя ресурсы ЦМИТ, колледжей, вузов, предприятий. При проектировании образовательного процесса важно учитывать то, что образ будущего изделия создается в воображении обучающегося, а создать его невозможно без чувства материала, понимания его свойств, без знаний об особенностях построения узоров и значения символов т.п. Именно поэтому в декоративно-прикладном творчестве так чрезвычайно важно показать детям интеграцию традиционных навыков работы с различными материалами и новейших цифровых средств производства. Декоративно-прикладное искусство не менее эффективно интегрируется с изучением основ предпринимательской деятельности, клиента ориентированности и прочими аспектами маркетинга. Все это позволяет сформировать достаточно широкий спектр универсальных компетенций.

Современная **общеразвивающая программа в области основ компьютерного дизайна** использующая подход «обучение средствами искусства» может реализовать интеграцию овладения знаниями основ композиции, цветоведения, рисунка и возможностей графического программного обеспечения, графических планшетов, web-технологий. Любой дизайнер должен знать и чувствовать материалы, владеть основами изобразительного искусства, обладать развитым художественным вкусом, знаниями психологии, уметь генерировать творческие идеи, и только потом можно преобразовывать их в цифровой формат. Мир физического творения способен дать детям уникальные компетенции, научить достигать членораздельного выражения мысли через что-то, что сделано своими руками. Ребенку необходим постоянный диалог между глазами, сознанием и руками. «Критическое мышление — критическое решение» — вот принцип образования через руки, с пониманием того, почему ты сделал то, что сделал, и есть ли влияние сделанной работы на мир. В этом суть работы и художника и дизайнера, и цель общеразвивающей программы.

Современные **общеразвивающие программы в области музыкального образования** основаны не только на подходе «обучение средствами искусства» и на освоении ребенком богатства всей музыкальной культуры (народной, классической, современной). Целью таких программ является не подготовка музыкантов, а формирование способности ценить и эмоционально-образно воспринимать язык различных музыкальных жанров, развитие интеллекта, формирование стремления молодежи к контактам с музыкальным профессиональным сообществом, развитие хобби-творчества через участие в любительских объединениях и творческих коллективах различного жанрово-видового состава и т.п. В основе таких программ лежит принцип интеграции с современными электронными технологиями и принцип интерактивности, который позволяет ребенку с самого начала быть вовлеченным в процесс музицирования. За счёт возможности программирования современных клавишных инструментов у педагога появляется возможность с одинаковой легкостью вовлечь любого ребенка в исполнение музыки любого жанра, донести до ребенка понимание разницы синтезируемого звука и акустической составляющей, продемонстрировать мультитембральность синтезатора в качестве средства выразительности. Для подростковой аудитории такие программы могут открыть целый мир свободного ориентирования в музыкальных жанрах, помогут освоить навыки аранжировки, познакомиться с элементами импровизации, а также с основами арт-информатики.

Обновление содержания и образовательных технологий дополнительного образования будет более эффективно, если к подготовке будущих и повышению квалификации действующих педагогов привлечь лучших специалистов из профессионального сообщества (в соответствии с профилем программы или специалистов работающих на стыке различных направленностей), а также специалистов компаний, производящих современное учебное оборудование и средства обучения.

Другим направлением реализации интеграционных процессов на практике может стать разработка новых и тиражирование лучших имеющихся интегративных общеразвивающих программ, позволяющих в совместной проектной деятельности объединить ресурсы всех заинтересованных сторон (педагогов, детско-взрослого и профессионального сообщества) в воспитании и формировании универсальных компетенций у подрастающего поколения.

**Для реализации интегративных программ создаются команды педагогов, которые имеют общие взгляды, но разные знания и компетенции (по принципу взаимного дополнения).** Они реализуют одну идеологию и способны коллективно работать на достижение поставленных целей, получение запланированных результатов – формирование универсальных компетенций и личностных результатов. Реализация интегративных программ позволяет развивать сетевое взаимодействие, использовать ресурсы центров молодежного инновационного творчества, колледжей, предприятий и других партнеров образовательных организаций.

Таким образом, система дополнительного образования, являясь в настоящее время полигоном для инноваций, ориентирует внимание всех специалистов системы на обновление содержания и технологий его реализации, что в конечном итоге требует быстрого и массового их внедрения в поле практической деятельности.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление | Интеграция  | Программы  | Оборудование |
|  | Изобразительное творчество | Интеграция -изобразительное искусства как основа формирования инженерногомышления | Дизайн (промышленный дизайн, архитектура и др.) | Мультимедиасредства, Программное обеспечение  |
|  | Основы дизайна и конструирования | Интеграция овладения знаниями основ композиции, цветоведения, рисунка и возможностей графического программного обеспечения, графических планшетов, web-технологий. | Технологии модыДизайн интерьераГрафический дизайн  | Мультимедиасредства, Программное обеспечение,3D принтеры, 3D сканеры |
|  | Декоративно-прикладное творчество. Рукоделие  | Интеграция с современными технологиями, цифровыми навыками, технологиями использования безопасных электрических или высокотехнологичных инструментов. |  | Компьютеризированные швейно-вышивальные машины |
|  | Декоративно-прикладное творчество. Художественная роспись |  |  |
|  | Декоративно-прикладное творчество. Народный костюм |  | Компьютеризированные швейно-вышивальные машины |
|  | Декоративно-прикладное творчество. Роспись по ткани |  |  |
|  | Декоративно – прикладное творчество. Лепка |  | 3D принтеры |
|  | Декоративно – прикладное творчество. Резьба по дереву  |  | режущие плоттеры, универсальные электрические и пневматические ручные инструменты для мастерских, 3D принтеры, 3D сканеры, станки с ЧПУ для резьбы по дереву или фрезеровки, гравировки |
|  | Компьютерный дизайн | Интеграция овладения знаниями основ композиции, цветоведения, рисунка и возможностей графического программного обеспечения, графических планшетов, web-технологий | «ИТ-проектирование ювелирных изделий»«ИТ-проектирование интерьеров» | Мультимедиасредства, Программное обеспечение |
|  | Музыкальное образование  | Программирование современных клавишных инструментов |  | Программируемые музыкальные инструментов |