

Научная статья

УДК 373.1

<https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-3-19-25>

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛОКА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ТВОРЧЕСКОГО ЦИКЛА В КОНЦЕПЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Александр Геннадьевич Сайбединов¹, Людмила Владимировна Кузнецова²,
Татьяна Борисовна Герасименко³*

^{1, 2, 3} *Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия*

¹ *saibedinov@mail.tomsknet.ru*

² *79138785945@yandex.ru*

Аннотация

Исследуются особенности реализации концепции эмоционального образования в школе на примере Губернаторского Светленского лицея. Ставится проблема нарушения в массовой общеобразовательной школе баланса между естественно-научными, гуманитарными и дисциплинами художественно-эстетического блока с преобладанием естественно-научных предметов. Для решения данной проблемы предлагается концепция изменения содержания образования, которая подразумевает качественный баланс естественно-научного и художественно-эстетического образования. Авторы подчеркивают, что потенциал предметов художественно-эстетического цикла крайне недооценен мировой системой образования и сведен до уровня формирования первичных навыков, что лишает школу системных ресурсов творческого развития. Представлены основные идеи концепции эмоционального образования, на основе которых разработан и реализован блок предметов творческого цикла по авторским программам А. Сайбединова, созданы условия для эффективного влияния творчества на процесс обучения и воспитания в целом. Показана система эмоционального образования в Губернаторском Светленском лицее, которая включает предметы: «Изобразительное искусство» (1–7-е классы), «Практическая философия», «История искусств» (8–11-е классы), «Основы дизайна» (5–11-е классы). Подчеркивается необходимость системы безотметочного обучения учебных результатов детей в рамках данных дисциплин. Результаты внешнего мониторинга работы школы показывают эффективность их внедрения как в части достижения образовательных результатов, интеллектуального и творческого развития, так и социальных и воспитательных эффектов.

Ключевые слова: *общее образование, художественно-эстетическое образование, творчество, творческое развитие, изобразительное искусство, эмоциональное образование*

Для цитирования: Сайбединов А. Г., Кузнецова Л. В., Герасименко Т. Б. Особенности реализации блока учебных предметов творческого цикла в концепции эмоционального образования // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2022. Вып. 3 (43). С. 19–25. <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-3-19-25>

Original article

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE BLOCK OF SUBJECTS OF THE CREATIVE CYCLE IN THE CONCEPT OF EMOTIONAL EDUCATION

Alexander G. Saybedinov¹, Lyudmila V. Kuznetsova², Tatyana B. Gerasimenko³

^{1, 2, 3} *Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *saibedinov@mail.tomsknet.ru*

² *79138785945@yandex.ru*

Abstract

The article discusses the features of the implementation of the concept of emotional education. One of its significant characteristics is the change in the content of education. This change implies a qualitative balance of natural-scientific and artistic-aesthetic education. In modern schools, the balance is broken, natural science disciplines prevail. The potential of the subjects of the artistic and aesthetic cycle is extremely underestimated by the world education system and reduced to the level of formation of primary skills, which initially deprives the school of systemic resources for creative development. In the concept of emotional education, a block of subjects of the creative cycle was developed and implemented according to the author's programs of A. Saybedinov, conditions were created for the effective influence of creativity on the learning and upbringing process as a whole. The results of the school's work show the effectiveness of their implementation, both in terms of achieving educational results, intellectual and creative development, and social and educational effects. The system of emotional education in the Governor's Svetlensky Lyceum is shown, which includes the subjects: "Fine Arts" (grades 1-7), "Practical Philosophy", "Art History" (grades 8-11), "Fundamentals of Design" (grades 5-11). The necessity of a system of ungraded teaching of educational results of children within the framework of these disciplines is emphasized. The results of external monitoring of the work of the school show the effectiveness of their implementation, both in terms of achieving educational results, intellectual and creative development, and social and educational effects.

Keywords: *artistic and aesthetic education, creativity, creative development, fine arts, general education, emotional education*

For citation: Saybedinov A. G., Kuznetsova L. V., Gerasimenko T. B. Features of the implementation of the block of subjects of the creative cycle in the concept of emotional education [Osobennosti realizatsii bloka uchebnykh predmetov tvorcheskogo tsikla v kontseptsii emotsional'nogo obrazovaniya]. *Nauchno-pedagogicheskoye obozreniye – Pedagogical Review*, 2022, vol. 3 (43), pp. 19–25. <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2022-3-19-25>

На фоне колоссального развития IT-технологий, глобальной цифровизации и темпов их проникновения в современное образование выделяется серьезная проблема, отражающая, на наш взгляд, кризис современной школы, ключевой задачей которой является не просто быть институтом по передаче накопленных знаний, но самое главное – сохранять и развивать личность самого ученика, его созидательные и творческие способности, ведущие к осмыслению этих знаний. Такой проблемой является стандартизация мышления, клиповость сознания, сетевая зависимость молодого поколения на фоне тенденции снижения востребованности биологического интеллекта в современном мире [1].

Ресурсом в решении данной проблемы может стать усиление внимания к предметной области «Искусство» в общеобразовательной школе для возможности творческого развития личности, формирования ценностей, поиска индивидуальности, формирования эмоционально-чувственного отношения к жизни. Исследователи подчеркивают широкие возможности изобразительного искусства в образовании: создает благоприятные условия для перехода от игровой к учебной деятельности, эмоциональной раскрепощенности, позволяющие создать ситуацию успеха [2], способствует формированию системы ценностей [3].

Переоценить значение искусства в развитии школьника невозможно, так как это единственная сфера, остающаяся за пределами искусственного интеллекта. В рамках концепции эмоционального образования, реализующейся в Губернаторском Светленском лицее Томской области, уже более двадцати лет реализуется опыт переоценки и переосмысления значения и места дисциплин предметной области «Искусство». Рассмотрим проблемы, на которых было акцентировано внимание.

Во-первых, надо отметить установленный десятилетиями в обществе стереотип по разделению учебных предметов на «главные» и «второстепенные». Данный подход чаще всего продиктован прагматизмом, заинтересованностью в результатах ЕГЭ, побед в олимпиадах, поступлении в вуз. В связи с этим и без того небольшое количество часов в предметной области «Искусство» еще

больше сокращается. Эта тенденция, как правило, в условиях профильного обучения усиливается к старшим классам. Сведенное до минимума количество учебных часов на творческие дисциплины и недостаток квалифицированных педагогических кадров дает картину отсутствия системы художественно-эстетического воспитания, что, в свою очередь, приводит к отсутствию педагогического результата. Уроки изобразительного искусства чаще всего не носят целенаправленного педагогического характера, не ориентированы на использование своего колоссального ресурса для творческого развития личности.

Во-вторых, художественно-эстетическое образование в полном его объеме, как правило, вынесено из системы общего образования во внеурочное или дополнительное, что является потерей возможности эффективного влияния на процесс обучения и воспитания, охватывая лишь малую часть заинтересованных обучающихся.

Концепция эмоционального образования представляет собой особое построение образования в школе, предполагающее:

- отбор содержания и организацию школьного образования, в котором в равной степени происходит развитие творческого мышления и формирование научного мировоззрения учащихся;
- создание условий для эффективного влияния творчества на процесс обучения и воспитания в целом. Данная сложная педагогическая задача инициировала большое количество инновационных педагогических решений: многоуровневая модель обучения, особая образовательная среда, новые формы воспитательной работы.

Понятие «творческое развитие личности» имеет много сторон, однако важно понимать, что это не только способность к тому или иному виду творческой деятельности (рисовать, писать стихи, танцевать), но гармоничное развитие личности ребенка, его индивидуальности, а самое главное – это формирование творческого мышления, т. е. способности генерировать новые идеи и воплощать их в жизнь, находить альтернативные пути решения поставленных задач. Развитие творческого мышления обогащает все формы познания, общения, практической деятельности, оно неразрывно связано также с развитием сенсорного восприятия, абстрактного и образного мышления [4]. Понятия «творчество» и «искусство» не являются синонимами, но именно искусство является наиболее универсальной формой художественно-эстетического воспитания и творческого развития [5].

Именно поэтому в концепции эмоционального образования принципиально изменено содержание образования и в учебный план введено 20 % предметов художественно-эстетического цикла. Изменение содержания – сознательный выбор современных педагогов, стремящихся к эффективной деятельности не только на уровне обучения, но и воспитания [6].

Важно понять, что речь идет не о слепом увеличении количества предметов творческого цикла, а о внедрении новых авторских педагогических программ, эффективность которых подтверждена многолетней педагогической практикой. Обязательная часть учебного плана выполняется в полном объеме, увеличение происходит за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. И если в традиционной образовательной модели эта часть распределяется между «основными» предметами в зависимости от профиля, то в школе, действующей в рамках концепции эмоционального образования, время распределяется на творческие элективные курсы, что в итоге позволяет добиваться высоких образовательных результатов в других областях знания.

Процесс творческого развития не может закончиться в начальной или средней школе, именно поэтому художественное образование построено на непрерывности и преемственности с 1-го по 11-й класс. Навыки, формирующиеся на уроках изобразительного искусства с начальной школы, затем развиваются на занятиях практической философией и определяют уровень творческой свободы и индивидуальности, художественного мастерства, развития абстрактного, образного мышления. В старших классах могут обретать самую разную форму самовыражения – от поиска своего языка в изобразительном искусстве до попыток изобрести «перпетуум-мобиле». Таким образом,

отсутствует проблема «замирания» художественных навыков на уровне начальной или средней школы, так как созданы благоприятные условия и возможности их совершенствования и развития на каждом из этапов образования.

Блок предметов художественно-эстетического цикла в концепции эмоционального образования представлен такими учебными дисциплинами, как «Изобразительное искусство», «Практическая философия», «История искусств», «Основы дизайна», «Художественный труд», «Музыка», «Проектный и компьютерный дизайн». Практически все дисциплины преподаются по авторским программам А. Г. Сайбединова или модифицированы под его руководством [7].

Задачи, стоящие перед уроками творческого цикла:

- всестороннее развитие творческих навыков для последующей их реализации на практике;
- развитие творческого мышления, приемов и принципов творческого преобразования, переосмысления явлений действительности, развитие абстрактного и образного мышления;
- формирование и раскрытие эстетического сознания личности (чувств, оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей, взглядов), ее потребностей, оценочных, эстетических отношений и их реализация в поведении, предпочтениях и деятельности (восприятии, оценивании, сотворчестве и самостоятельном творчестве, рефлексии, анализе);
- понимание духовно-нравственных ценностей и воплощение их в творческих видах деятельности, формирование мировоззрения;
- проявление и развитие собственных творческих способностей, проявление индивидуальности;
- развитие эмоциональной сферы учащихся, чувственного восприятия красоты;
- создание условий для эмоциональной разгрузки, эмоционально-психологической коррекции средствами искусства, пространства для внутреннего диалога и гармонизации личности [8].

Только все предметы в комплексе могут эффективно решить поставленные задачи. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на обучение с 1-го по 7-й класс. Программа построена по принципу сквозного тематического планирования. Такой подход позволяет выделять и вести общие воспитательные и образовательные линии по каждой из тем через весь период обучения, но с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся и возможностью проследить динамику творческого развития ученика с 1-го по 7-й класс. Количество учебного времени распределено между уроками-беседами об искусстве и охватывает все формы изобразительной деятельности. Количество часов изобразительного искусства в неделю увеличено от одного часа в 1-м классе до четырех часов в 5–7-х классах. Таким образом, уроки изобразительного искусства дают возможность системно и целенаправленно формировать у учащихся художественные умения и навыки, позволяющие реализовывать поставленные перед учащимися сложнейшие творческие задачи, а также формировать эмоционально чувственное восприятие окружающего мира и потребность в созидательной творческой деятельности. Дидактическое и методическое сопровождение программы позволяет не навязывать сложные художественные понятия, а осваивать их самостоятельно в процессе игры и наблюдения, так в сознании ученика естественным образом формируются понятия композиции, ритма, симметрии, пропорции, цвета, формы, колорита и другие, которые он не только понимает, но и реализует на практике. На уроках изобразительного искусства нет готовых решений, каждый урок ставит перед учеником новую творческую задачу, требующую своего собственного, неповторимого решения [9].

С 8-го по 11-й класс программа по изобразительному искусству трансформируется в две самостоятельных учебных дисциплины: «История искусств» и «Практическая философия» по одному часу в неделю. Уроки дисциплины «История искусств» нацелены не столько на изучение отдельных стилей, направлений, биографий деятелей искусства, сколько на создание целостной картины развития мировой художественной культуры, представления о роли искусства в развитии общей

культуры человечества, появление осознанного интереса к изучению искусства, а также способности к созерцанию произведений искусства, самостоятельному анализу и рефлексии.

Важную роль в концепции эмоционального образования играют уроки «Практической философии», аналогов которым нет в педагогической практике. Внедрение этой учебной дисциплины в старшей школе принципиально важно для формирования личности подростка, так как именно в это время он находится на этапе формирования мировоззрения, ценностных установок, поэтому остро нуждается в самопознании и творческом самовыражении. В этот период творчество становится способом общения подростка с собой и с миром, поэтому очень важно, чтобы этот процесс был педагогически системным и целенаправленным. На каждом уроке «Практической философии» перед учеником ставится сложная философская, мировоззренческая, этическая задача, и ученик может не только сформулировать свой собственный ответ на поставленный перед ним вопрос, но и найти средства выразительности для его изобразительного воплощения.

На уроках дисциплины «Основы дизайна» в 5–11-х классах у учащихся формируется понимание эстетически оформленной среды, где главная задача через создание объектов дизайна воспитать способность к выявлению красоты жизни, сформировать художественно-эстетический вкус. Этот учебный предмет тесно взаимосвязан с развитием современных компьютерных технологий, так как позволяет учащимся использовать самые разные ИКТ-инструменты для практической реализации своих творческих замыслов [10].

Все предметы художественно-эстетического цикла переведены на безотметочную систему обучения с первого дня открытия лицея. В этом решении лежит принципиальное понимание специфики искусства, так как здесь важен не только результат, но и сам процесс; очень трудно в существующей системе оценить вдохновение, радость творчества, собственное творческое открытие, удовлетворение от процесса созидания. Вместо отметочной системы в лицее в рамках реализации концепции эмоционального образования разработана внутренняя система оценки качества результата образования, позволяющая проследить динамику творческого развития личности учащегося [11].

В концепции эмоционального образования существует взаимосвязь основного, внеурочного, дополнительного образования, их непрерывность и преемственность. Например, внедрение блока предметов художественно-эстетического цикла на первом уровне обучения позволяет сформировать осмысленный интерес к творческим видам деятельности и достаточные умения и навыки, позволяющие успешно и более углубленно заниматься творчеством на втором уровне обучения, а тем, кто проявит особые способности, продолжить профессиональное обучение на третьем уровне [12].

Об эффективности внедряемой модели позволяют судить результаты образовательной деятельности лицея. Качество образования в лицее в среднем не опускается ниже 63 %, при том, что набор в лицей массовый, а также в нем учатся дети с ОВЗ (около 3 % от общего числа учащихся), в том числе с расстройствами аутистического спектра.

Ежегодные всероссийские и региональные мониторинги по предметным и метапредметным компетенциям также демонстрируют результаты, которые стабильно выше региональных показателей (табл.).

Региональная диагностика по метапредмету (декабрь 2021 г.)

Класс	Количество участников	% базовый	% повышенный	Средний балл общий	Решаемость общая, %
5-й класс Губернаторский Светленский лицей	111	72,49	56,58	15,08	65,57
Средние по муниципалитету		65,07	49,48	13,41	58,29
Средние по региону:		61,76	46,52	12,68	55,13

Таким образом, принципиальное изменение содержания образования, в основе формирования которого лежит баланс естественно-научного и художественно-эстетического образования, демонстрирует увеличение качества успеваемости школьников. Это означает, что предметы творческого цикла обладают важным ресурсом не только в плане эстетического и эмоционального развития, но и интеллектуального развития ученика. Важно не противопоставлять естественно-научное и художественно-эстетическое направление, а соорганизовывать их, чтобы воспитать «человеческое в человеке».

Список литературы

1. Исакова И. А., Янак А. Л. Информатизация и гаджетизация современного общества и детства // *The Digital Scholar: лаборатория философа*. 2019. Т. 2, № 1. С. 131–145.
2. Ческидова И. Б. Изобразительное искусство как средство адаптации детей к обучению в школе // *Перспективы науки и образования*. 2018. Вып. 3 (33). С. 249–252.
3. Куприна Н. Г., Казанецких С. В. Педагогический потенциал художественно-эстетической среды в формировании семейных ценностей у воспитанников школы-интерната // *Педагогическое образование в России*. 2016. Вып. 3. С. 213–218.
4. Неменский Б. М. *Познание искусством*. М.: Изд-во УРАО, 2000. 192 с.
5. Шахно Н. В. Концептуализация понятия художественного творчества // *Ярославский пед. вестник*. 2013. № 2. С. 224–228.
6. Поздеева С. И. Роль позиции педагога в изменении содержания образования // *Вестник Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin)*. 2005. Вып. 2 (46). С. 18–21.
7. Сайбединов А. Г. *Искусство в школе 21 века*. М.: ГОМЦ Школьная книга, 2000. 62 с.
8. Сайбединов А. Г. *Диалоги с душой. Изобразительное искусство в школе*. Томск: Дельтаплан, 2001. 271 с.
9. Сайбединов А. Г. *Изобразительное искусство. 1 класс: учеб. пособие для общеобразовательных организаций*. М.: Просвещение, 2021. 128 с.
10. Сайбединов А. Г. *Основы дизайна. Учебная программа*. Томск: Дельтаплан, 2003. 32 с.
11. Сайбединов А. Г. *Радость созидания*. М.: Эврика. Библиотека культурно-образовательных инициатив, 2003. С. 24–28.
12. Сайбединов А. Г. *Эмоциональное образование*. Томск: Дельтаплан, 2019. 210 с.

References

1. Isakova I. A., Yanyuk A. L. Informatizatsiya i gadzhetizatsiya sovremennogo obshchestva i detstva [Informatization and gadgetization of modern society and childhood]. *The Digital Scholar: Laboratoriya filosofa – The Digital Scholar: Philosopher's Lab*, 2019, vol. 2, no. 1, pp. 131–145 (in Russian).
2. Cheskidova I. B. Izobrazitel'noye iskusstvo kak sredstvo adaptatsii detey k obucheniyu v shkole [Fine art as a means of adapting children to school]. *Perspektivy nauki i obrazovaniâ – Perspectives of science and education*, 2018, vol. 3 (33), pp. 249–252 (in Russian).
3. Kuprina N. G., Kazanetskikh S. V. Pedagogicheskiy potentsial khudozhestvenno-esteticheskoy sredy v formirovaniy semeynykh tsennostey u vospitannikov shkoly-internata [Pedagogical potential of the artistic and aesthetic environment in the formation of family values among boarding school students]. *Pedagogicheskoye obrazovaniye v Rossii – Pedagogical Education in Russia*, 2016, vol. 3, pp. 213–218 (in Russian).
4. Nemenskiy B. M. *Poznaniye iskusstvom* [Knowledge of art]. Moscow, URAO Publ., 2000. 192 p. (in Russian).
5. Shakhno N. V. Kontseptualizatsiya ponyatiya khudozhestvennogo tvorchestva [Conceptualization of the notion of artistic creativity]. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik*, 2013, vol. 2, pp. 224–228 (in Russian).
6. Pozdeyeva S. I. Rol' pozitsii pedagoga v sfere sodержaniya obrazovaniya [The role of the position of the teacher in the field of educational content]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin*, 2005, vol. 2 (46), pp. 18–21 (in Russian).
7. Saybedinov A. G. *Iskusstvo v shkole 21 veka* [Art at school of the 21 century]. Moscow, GOMC Shkol'naya kniga Publ., 2000. 62 p. (in Russian).

8. Saybedinov A. G. *Dialogi s dushoy. Izobrazitel'noye iskusstvo v shkole* [Dialogues with the soul. Fine arts at school]. Tomsk, Del'taplan Publ., 2001. 271 p. (in Russian).
9. Saybedinov A. G. *Izobrazitel'noye iskusstvo. 1 klass: uchebnoye posobiye dlya obshcheobrazovatel'nykh organizatsiy* [Art. Grade 1: textbook for educational organizations]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 2021. 128 p. (in Russian).
10. Saybedinov A. G. *Osnovy dizayna. Uchebnaya programma* [Design basics. Curriculum]. Tomsk, Del'taplan Publ., 2003. 32 p. (in Russian).
11. Saybedinov A. G. *Radost' sozidaniya* [The joy of creation]. Moscow, Evrika. Biblioteka kul'turno-obrazovatel'nykh initsiativ Publ., 2003. Pp. 24–28 (in Russian).
12. Saybedinov A. G. *Emotsional'noye obrazovaniye* [Emotional education]. Tomsk, Del'taplan Publ., 2019. 210 p. (in Russian).

Информация об авторах

Сайбединов А. Г., профессор, заведующий лабораторией Эмоционального образования Парка инновационных образовательных практик, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: saibedinov@mail.tomsknet.ru

Кузнецова Л. В., младший научный сотрудник лаборатории Эмоционального образования Парка инновационных образовательных практик, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).
E-mail: 79138785945@yandex.ru

Герасименко Т. Б., младший научный сотрудник лаборатории Эмоционального образования Парка инновационных образовательных практик, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061).

Information about the authors

Saybedinov A. G., Professor, Head of the Emotional Education Laboratory of the Innovative Educational Practices Park, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: saibedinov@mail.tomsknet.ru

Kuznetsova L. V., Junior Researcher, Emotional Education Laboratory of Innovative Educational Practices Park, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: 79138785945@yandex.ru

Gerasimenko T. B., Junior Researcher, Emotional Education Laboratory of Innovative Educational Practices Park, Tomsk State Pedagogical University (ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).

Статья поступила в редакцию 04.02.2022; принята к публикации 28.04.2022

The article was submitted 04.02.2022 accepted for publication 28.04.2022