

ЕЛЕНА ОТЫЧ,
доктор педагогических наук hab., профессор zv,
проректор по научно-методической работе и международным связям
Государственного высшего учебного заведения
«Университет менеджмента образования»
Национальной академии педагогических наук Украины
г. Киев, Украина

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Начало III тысячелетия характеризуется повышением интереса учёных к проблемам существования человека в динамично изменяющемся информационном обществе. В связи с этим всё более важное значение в гуманистической науке приобретают исследования образовательного и социального миров ребёнка – маленького Человека, который вступает в большой и многообразный мир, и должен быть готов принять его вызовы, достойно ответить на них.

Эта проблема имеет истоком философскую теорию Человека как микрокосма – то есть Малого Космоса, частицы Вселенной, которая отражает в себе всю сложность Большого Космоса и сама по себе является неисчерпаемой Вселенной – и по физическим, и по духовным критериям. В этом контексте Ребёнок – это действительно целый мир: уникальный, сложный, самоценный, – который находится в своих собственных отношениях с окружающими его мирами Природы, Общества, Культуры, и сам, как существо биосоциальное, соединяет в себе природный и социальный миры.

Проблема взаимодействия всех этих миров приобретает особую остроту сегодня, когда на наших глазах вследствие информационно-технологической революции родилась и динамично развивается новая – виртуальная реальность, формируется кибер-пространство, которое влияет на становление личности ребёнка и даже предопределяет появление новых поколений детей: поколения X, поколения Y, поколения Z, или, как его еще

называют, поколения Google. Последнему поколению легче овладеть медиаграммой, чем грамотой в традиционном смысле этого слова. Оно характеризуется клиповым сознанием, пиксельным мышлением, синдромом информационной усталости, синдромом саванта (всё знающего мудреца) и т.д. [1, 53]. В среде сегодняшних молодых людей обычным явлением стал фаббинг, то есть поведение, когда человек при общении с другими обращает внимание не на них, а сосредоточен на своём гаджете. Красноречивые примеры фаббинга представлены в Интернете в серии фотографий, на которых молодые фактически люди находятся рядом, но реально заняты своими смартфонами и не замечают друг друга.

Говоря о влиянии миров, окружающих ребёнка, на формирование его личности, следует учитывать, что эти миры действуют на него нередко в противоположных направлениях:

- социализирующем: как со знаком «+» (когда усваивается положительный социальный опыт), так и со знаком «-» (когда усваивается отрицательный социальный опыт) (*открытый публичный мир*);

- «уводящем» в виртуальную реальность, «ловящем» ребёнка в медиасети, вплоть до его десоциализации (*кибер-мир*);

- воспитательном, то есть специально организованном, целенаправленном формировании социально одобряемых качеств личности ребёнка (*образовательный мир*).

И вот, собственно, последний мир, который охватывает различные образовательные институты, начиная с дошкольных учебных заведений, школы – и заканчивая учреждениями дополнительного образования, есть, по нашему мнению, центральным в формировании внутреннего мира ребёнка, так как он призван управлять этим процессом, корректировать и уравновешивать влияние открытого социального мира и кибер-мира на его протекание.

Школа – это большая семья, где ребенок проводит сегодня большую часть своего времени. От атмосферы, царящей в ней, от её аксиосферы

зависит, какие ценности впитает ребёнок и с каким багажом войдёт во взрослую жизнь. Вместе с этим, школа – это открытая социальная система, которая активно взаимодействует с социокультурной средой, в которой она находится, и является социокультурным центром своего региона.

В Украине крылатой стала фраза: *Школа – социокультурный центр села*. То есть, если в селе есть школа, то у него есть будущее, оно будет жить и развиваться. Если школа закрыта – то исчезает и село. Именно поэтому сегодня сельские советы так отчаянно сопротивляются идее «оптимизации» сети сельских школ, количество которых неуклонно сокращается каждый год: так, в 2008 г. ликвидировано 150 таких школ, в 2010 г. – 115, 2011 г. – 213, 2012 г. – 78 школ. В течение 2015 г., по данным отчёта Кабинета Министров Украины, одобренного Парламентом 1 февраля 2016 г. [2], в Украине было оптимизировано приблизительно 600 общеобразовательных учебных заведений, среди которых, естественно, преимущественно сельские школы.

В то же время, в этих учебных заведениях накоплен уникальный опыт взаимодействия с этнокультурной средой своего региона. Особенно это касается специализированных общеобразовательных школ эстетического профиля, которые созданы в местах, издавна известных своими народными художественными промыслами. Среди них Малобелозерская специализированная эстетическая школа-интернат II-III степеней «Дивосвит» Запорожского областного совета и Государственная специализированная художественная школа-интернат I-III степеней «Коллегиум искусств в Опошне» Полтавской области. В этих специализированных образовательных заведениях учащимся в комплексе даётся общее, начальное художественное и профессионально-художественное образование.

Учебно-воспитательный процесс таких школ основывается на богатых традициях украинского народного искусства (в данном случае – гончарства). Так, в Коллегиуме искусств учащиеся с первого по одиннадцатый классы одновременно с общеобразовательными предметами изучают гончарство,

скульптуру, технологию изготовления керамических изделий, рисунок, живопись, композицию, основы технического рисунка, черчение, художественную культуру, основы керамологии.

В учебной программе эстетической школы-интерната «Дивосвит» предусмотрено изучение свойств и разновидностей гончарного сырья, технологии его добычи и переработки, классификации керамических изделий, технологических и физико-химических процессов высушивания и обжига, способов декорирования и поливирования гончарных и керамических изделий.

Важной особенностью учебных планов и программ специализированных учебных заведений эстетического профиля является интегрирование в содержании обучения базисных учебных предметов с художественно-эстетическими и специальными профессионально-художественными дисциплинами (например, химии и технологии художественной керамики). Такой подход становится возможным благодаря разработке учителями авторских интегрированных программ и спецкурсов (5-11 классы); введению художественно-творческих проектов, использованию программы BLENDER для создания объёмных объектов и др.

Профессиональному овладению учащимися специализированных эстетических школ гончарским и керамическим искусством способствует привлечение их к работе в учебно-производственных гончарных и керамических мастерских, которыми руководят опытные высококвалифицированные мастера-керамисты и гончары. Ими проводится индивидуальная работа с каждым учеником. Кроме того, групповые уроки специальных дисциплин ведут одновременно учитель и мастер. При изучении предметов профильного цикла (рисунка, живописи, композиции, гончарства, керамики, скульптуры) учащиеся 5-11 классов делятся на подгруппы. Это обеспечивает лучшее овладение ими гончарскими умениями и навыками.

В конце каждого учебного года в специализированных школах эстетического профиля обязательно проводится учебная профессионально-художественная практика: 1-4 классы – 12 часов, 5-6 классы – 30 часов, 7-8 классы – 40 часов, 10-11 классы – 50 часов.

Важное значение для профильной подготовки учащихся имеют также пленерные и практические занятия. В конце каждого учебного полугодия мастера и учителя оценивают работы учеников с выставлением специальной комплексной оценки. Лучшие работы отбираются для постоянной действующих сменных выставок, которые стали традиционными в специализированных общеобразовательных учебных заведений эстетического профиля.

Кроме того, педагогами этих школ составлен целый ряд авторских учебных программ по художественно-эстетическим и специальным предметам. Так, учителя гончарства в Коллегиуме искусств в Опoшне работают по учебной программе, автором которой является заместитель директора по художественным предметам, учитель гончарства *Матвийчук Н.В.*

Основное задание программы по гончарству – сохранение, развитие и приумножение традиций народной опoшнянской керамики и гончарства. Основа содержания курса гончарства – изучение традиционной для Опoшни пластики народной игрушки, декоративной скульптуры, форм гончарной посуды, техник декорирования.

По авторским программам преподаются также другие предметы художественно-эстетического цикла:

Рисунок, живопись, композиция, автор – учитель изобразительного искусства, специалист высшей квалификационной категории, заслуженный учитель Украины, учитель-методист *Редчук Г.В.*

Эти авторские программы основываются на современных достижениях теории и практики художественного образования, а также использовании многолетнего художественно-педагогического опыта самой учительницы. В

содержании программ реализован целостный подход к изучению основ художественной грамоты с постепенным усложнением учебных заданий в старших классах, где основной целью становится приобретение учащимися профессионального мастерства гончара.

В начальной школе ученики получают первичные, элементарные знания о художественных средствах и возможностях их использования при решении творческих задач. Они знакомятся с основами композиции, средствами художественной выразительности, основами перспективы; овладевают наипростейшими умениями плоскостных и объёмных изображений.

Привлечение учащихся к выполнению работ в разнообразных художественных и графических техниках предоставляет им возможность испробовать свои силы и выбрать свой стиль. Так, изучение техник в живописи предполагает использование различных материалов: карандаша, угля, мела, пастели, акварели, гуаши, темперы, акрила, воска, туши и др. Разнообразные способы работы с художественным материалом побуждают учащихся к поиску новых способов художественного отображения мира и воплощения своего замысла с помощью авторской техники или своеобразной комбинации других изученных техник. За 4 года обучения они знакомятся с такими видами художественной деятельности, как: аппликация, мозаика (рваная и резаная), вытынанка, бумажная пластика, оригами и др.

Особенное внимание уделяется в специальных эстетических школах изучению декоративно-прикладного искусства и изготовлению декоративно-прикладных изделий: масок и костюмов, кукол для кукольного театра, писанок, витражей, батиков, рельефов из бумаги и солёного теста и др. В процессе изучения этих техник учащиеся знакомятся с разными художественными специальностями. Таким образом, программа для 1-4 классов составлена так, чтоб учащиеся выполняли рисунки, делали объёмные формы из доступных материалов, конструировали архитектурные объекты, изготавливали изделия по образцам народного искусства из

природных материалов, познакомились с художественными материалами и инструментами для разных видов художественного творчества.

Программа по изобразительному искусству для учащихся 5-9 классов систематизирует ранее приобретённые ими знания, обогащает их новой информацией, развивает творческий потенциал учеников, стимулирует их интерес к приобретённым знаниям посредством углублённого изучения основ художественной грамоты: законов композиции, правил перспективного изображения на плоскости, основ цветоведения. Главная идея этой программы – связь искусства с жизнью.

Учащиеся 10-11 классов руководствуются в изобразительной деятельности стремлением к овладению глубокими профессиональными знаниями и умениями. Это желание усиливается благодаря тому, что они рассматривают уроки изобразительного искусства как подготовку к выбору будущей профессии. В старших классах уделяется больше внимания изображению природы, овладению учащимися законами перспективы. Обучение рисунку осуществляется на натуральном материале, преимущественно при изучении законов пространственного построения предмета с использованием метода каркасного и объёмного его изображения. Одновременно с этим повышаются требования учителя к качеству рисунка и его оцениванию, возрастает сложность художественных заданий.

На уроках живописи развивается способность учащихся к осознанному восприятию форм и цвета в их гармоническом взаимодействии. На этой основе они приходят к пониманию роли цвета, цветовой гармонии в выражении содержания художественного произведения. Учащиеся знакомятся с темперой, акрилом, масляными красками и другими материалами. К учебным творческим работам прибавляется натюрморт. Кроме обязательных длительных работ (6-12 часов) выполняются кратковременные этюды, зарисовки. Продолжается углублённое изучение художественных средств передачи пространственной перспективы, вводится понятие плановости пространства, осваиваются умения осознанного

построения линии горизонта, нахождения точек схождения, рисования собственных и падающих теней, выполнения архитектурных форм. При изучении пластической анатомии обращается внимание на конструктивное построение гипсовой головы, черепа; пропорциональное соотношений масс, выявление характерных особенностей формы. На занятиях по рисунку, живописи и композиции учащиеся при выполнении творческих работ стремятся к передаче объёма, фактуры, воздушного пространства, настроения в природе и эмоционального состояния самого автора.

Программа художественного предмета **Скульптура** (автор *Матвейчук Н.В.*) построена на основе изучения академической скульптуры, так как декоративную пластику учащиеся изучают на уроках гончарства. Курс охватывает различные задания на создание круглой скульптуры и скульптурных композиций, мелкую пластику, рельеф и др.

Программа предмета **Основы керамологии** (составители кандидаты исторических наук, научные сотрудники Института керамологии – отделения Института народоведения Национальной академии наук Украины *Метка Л.О* и *Щербань А.Л.*) направлена на углубление знаний учащихся об этнологии украинского гончарства. Она знакомит их с археологическими керамологическими культурами. Особенностью этой программы является соединение теоретических уроков с практическими занятиями, археологическими и этнографическими практиками и экспедициями.

Интернализации учащимися специализированных общеобразовательных учебных заведений эстетического профиля гончарских традиций своего региона способствует привлечение к учебно-производственному процессу, организованному в этих заведениях, известных мастеров-керамистов, гончаров, рисовальщиц, технологов, художников, которые обучают их изготовлению глиняных изделий, игрушек, гончарных форм, налепленному декору и рисовке. Кроме того, учащиеся «Коллегиума искусств в Опошне» постоянно посещают художественные мастерские старейшин гончарских династий: заслуженного мастера народного

творчества Украины, члена Национального союза мастеров народного искусства Украины и Национального союза художников Украины, лауреата Всеукраинской литературно-художественной премии имени Ивана Нечуй-Левицкого *Н.Г. Пошивайло*; заслуженных мастеров народного творчества Украины, членов Национального союза мастеров народного искусства Украины и Национального союза художников Украины, лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко и премии имени Данила Щербаковского *В.О. Омеляненко* и *Н.Е. Китриша*.

Учащиеся специализированной школы-интерната «Дивосвит» изучают художественную керамику под руководством известных в Украине мастеров искусств: заслуженного мастера народного творчества Украины, председателя Запорожского областного центра Национального союза мастеров народного искусства *А.А. Вильчинского*, члена Национального союза художников Украины *А.С. Жолудя* и др.

Эти известные мастера керамического и гончарного искусства проводят для учащихся специализированных эстетических заведений занятия по специальным дисциплинам и мастер-классы, входят в состав жюри конкурсов гончарного искусства, которые систематически проводятся в этих учебных заведениях и приобрели статус международных.

В частности, в Коллегиуме проведено три Всеукраинских и два Национальных симпозиума гончарства, три Всеукраинских гончарских фестивалей, восемь Международных молодёжных гончарских фестивалей, Всеукраинский семинар-практикум по украинскому гончарству. Это учебное заведение выступает соорганизатором ежегодных Национальных дней гончара, мероприятий в рамках Недели национального гончарного единения в Опoшне и целого ряда научных конференций, проводимых под эгидой Института керамологии Национальной академии наук Украины, который находится в с. Опoшня.

Специализированная школа-интернат «Дивосвит» известна в Украине и за её рубежами благодаря участию в Днях детского творчества в

Национальном музее народной архитектуры и быта Пирогово (под Киевом), проведению ежегодных Международных пленеров, фестиваля детского творчества «Малобелозерские самоцветы» и др.

В каждом из этих специализированных эстетических учебных заведений создан этнографический музей, экспонаты которого собраны учащимися и учителями во время этнографических практик и экспедиций, которые введены в вариативный компонент учебного плана. Благодаря их проведению в музейных экспозициях представлены:

- уникальные коллекции керамических и гончарных изделий различных эпох, регионов, школ и стилей;
- постоянно действующие выставки фестивальных работ и лучших творческих работ учащихся школ – дипломантов международных и всеукраинских выставок и конкурсов;
- произведения выдающихся мастеров гончарного и керамического искусства, а также почётных гостей фестивалей.

Фонды школьных художественно-этнографических музеев Коллегиума и «Дивосвита» содержат более 4 тысяч экспонатов. Такая кропотливая и самоотверженная музейно-этнографическая поисковая работа была отмечена на I Национальном конкурсе керамологических музейных экспонатов «КераМузЕк – 2011» (2011 г.), дипломами I, II и III степени.

Экспозиции музеев используются учителями во время проведения уроков и воспитательных мероприятий для учащихся. Так, на материале керамологических коллекций они знакомят их с творческими достижениями гончарских центров Украины, изучают их стилевые и региональные особенности, анализируют специфику технологий изготовления, высушивания, обжига, декорирования и поливирования.

Совет музея специализированной школы «Дивосвит» организывает на его базе ученические конференции по проблемам исследования истории развития керамики, изучения творчества выдающихся земляков-керамистов. Результаты одного из таких исследований, представленные в творческой

работе выпускницы специализированной школы-интерната «Дивосвит» на тему «Возникновение и развитие гончарства на Белозерщине», признаны лучшими на областном конкурсе «Об'єднаймо ж, брати мої» в номинации «Історія Українського державотворення» (I место).

Стремление учебного заведения органически «вписаться» в социокультурную среду региона способствует созданию в нём собственной эстетико-развивающей среды. Её, по нашему мнению, целесообразно рассматривать в межличностном, социокультурном, пространственно-предметном и художественно-эстетическом аспектах.

В связи с этим считаем компонентами такой среды:

1) *эстетизированную учебную среду (красоту педагогического действия [3] – высокий уровень педагогического мастерства преподавателей);*

2) *эстетизированную коммуникативную среду (красоту отношений – преобладание эмоционально-возвышенного, мажорного тона в ученическом и педагогическом коллективах, создание комфортного морально-психологического климата, творческой атмосферы радости и увлечённого овладения гончарным ремеслом и керамическим искусством);*

3) *эстетизированную материальную среду (эстетический дизайн интерьера, оригинальное оформление учебных помещений; сменные выставки ученических работ в холле и коридорах; ландшафтный дизайн школьного двора и прилегающей территории; чистоту в учебном заведении и во дворе);*

4) *гармоническую организационную структуру (чёткое распределение функций и полномочий; эстетизацию процесса ученического самоуправления благодаря гармонизации структуры ученического парламента);*

5) *культурную среду учебного заведения (совокупность материально-технических, знаково-символических, информационно-технологических условий, которые обуславливают направление художественно-эстетического*

развития и саморазвития учащихся и преподавателей в пространстве образовательного заведения) [4].

Все эти компоненты эстетико-развивающей среды комплексно влияют на взаимоотношения субъектов педагогического процесса [5, 69], формируя его содержание и организуя педагогическое взаимодействие таким образом, что в его результате происходит интернализация учащимися народных профессионально-художественных традиций своего региона, повышается уровень их художественно-эстетической культуры и профессиональной компетентности и они вырастают настоящими патриотами своей Родины.

Воспитание педагогическими коллективами специализированных школ-интернатов эстетического профиля целой плеяды будущих мастеров украинского гончарного и керамического искусства достойно оценено на национальном и международном уровнях. Так, «Коллегиум искусств в Опошне» и «Дивосвит» многократно награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на международных образовательных выставках «Современные учебные заведения» и «Инноватика в современном образовании», проводимых под патронатом Министерства образования Украины и Национальной академии педагогических наук Украины. «Дивосвит» пятикратно удостоен почётного звания «Лидер современного образования» (2005-2009 гг.) и стал лауреатом Всеукраинского конкурса «Сто лучших школ Украины» в номинации «Школа – социокультурный центр села».

Таким образом, взаимодействие специализированных учебных заведений эстетического профиля с этнокультурной средой своего региона является перспективным направлением гармонизации внутреннего мира ребёнка и установления продуктивного взаимодействия институционального, открытого и виртуального социальных миров.

Елена Отыч

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ

Резюме

Специализированное учебное заведение – это заведение, в котором в комплексе предоставляется общее среднее, начальное художественное и профессионально-художественное образование.

Согласно принятой в Украине Концепции профильного обучения в старшей школе одним из профилей этих учреждений является эстетический. Специализированное учебное заведение эстетического профиля имеет свою собственную эстетическую среду, которая зависит от влияния этнокультурной среды региона, где расположено это заведение. Вместе с тем, эстетическая среда такого специализированного учебного заведения влияет на развитие социокультурной среды города, села или целого региона, в котором оно расположено.

В Украине накоплен ценный опыт функционирования средних общеобразовательных специализированных учебных заведений эстетического профиля в регионах, где процветают традиционные народные промыслы, в частности гончарство. В гончарской столице Украины – поселке Опoшне – успешно функционирует Коллегиум искусств, а в Запорожской области – специализированная школа-интернат эстетического профиля «Дивосвит». Взаимодействуя с социокультурной и этнокультурной средой своего региона, эти учреждения формируют этнокультурную, социальную и профессиональную (гончарную) компетентность своих учеников.

***Ключевые слова:** специализированное общеобразовательное учебное заведение эстетического профиля, интеграция содержания образования, гончарство, керамика, профессиональная компетентность, художественно-эстетическая культура, патриотизм.*

Olena Otych

**SPECIALIZED EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF AESTHETIC
PROFILE IN ETHNIC AND CULTURAL ENVIRONMENT
OF REGIONS OF UKRAINE**

Summary

Specialized school is an institution that provides secondary education, elementary art and vocational and art education. In accordance with the Concept of profile training in the secondary school in Ukraine one of its profiles is aesthetic.

Specialized school of aesthetic profile has its own aesthetic environment, which depends on ethnic and cultural environment of the region in which this establishment is located. However, the aesthetic environment of the specialized educational institution depends on the development of social and cultural environment of the city, village or a region in which it is located. Ukraine has gained valuable experience of secondary specialized educational institutions of aesthetic profile in regions where traditional crafts thrive, especially pottery. In the pottery capital of Ukraine – the village Opishnya – the College of Art operates successfully, and in Zaporizhia there is the specialized boarding school of aesthetic profile "Wonderful World". Interacting with the social, ethnic and cultural environment of the region, these institutions form the ethnic-cultural, social and professional (pottery) competence of their students.

***Keywords:** specialized secondary school of aesthetic profile, integration of educational content, pottery, ceramics, professional competence, artistic and aesthetic culture, patriotism.*

Литература:

- 1. Отич О.М.** Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи: підручник / О.М. Отич. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 208 с.
- 2. Щодо процесу оптимізації мережі навчальних закладів // МОН України.** – 4 березня 2013 р.: [Електронний ресурс]. // Режим доступу : <https://mon.gov.ua/.../pr-vidd.../reaction-on-critics/1362144427> – Назва з екрану.

3. **Зязюн І.А., Сагач Г.М.** Краса педагогічної дії: навч. посібник /І.А. Зязюн, Г.М. Сагач. – К.: Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
4. *Крылова Н.Б.* Ребёнок в пространстве культуры / Наталья Борисовна Крылова. – М., 2000. – 452 с.
5. *Панов В. И.* Психодидактика образовательных систем: теория и практика: учеб. пособие / В. И. Панов. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с.

References:

1. **Otych O. M.** (2014) *Osnovy pedagogichnoy maysternosti vykladacha profesiynoy scholy*. Kirovograd: Imex-LTD, 208.
2. **Schodo procesu optimizacii merezgy navchalnyh zakladiv.** MON Ukrainy. 4 bereznya 2013. Available at: <https://mon.gov.ua/.../prvidd.../reaction-on-critics/1362144427>
3. **Zjazjun, I. A., Sagach, G. M.** (1997). *Krasa pedagogichnoi' dii'*. Kyiv: Ukrai'ns'ko-fins'kyj instytut menedzhmentu i biznesu, 302.
4. **Krylova N. B.** (2000). *Rebyonok w prostranstwe culture*. Moscow, 452.
5. **Panov V. Y.** (2007) *Psychodidactyca obrazovftelnyh system: theorya i practica*. Sanct-Peterburg: Piter, 352, 69.