

УДК: 378.1; 374.3

Илькевич Борис Владимирович
профессор кафедры психологии и педагогики
Ilkevich Boris V.
e-mail: Ilk_bv@mail.ru

Илькевич Наталья Аркадьевна
заведующая художественной школой № 2
Ilkevich Natalia A.
e-mail: Ilk_na@mail.ru

Канушина Ольга Брониславовна
магистрант
Kanushina Olga B.
e-mail: okanushina@yandex.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”
Московская обл., Раменский г. о.,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(496)464-76-40

**РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ КАК СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ШКОЛЫ № 2 ГЖЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА)**

**THE ROLE OF THE ART SCHOOL AS A STRUCTURAL UNIT OF THE
UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF THE ART SCHOOL NO. 2 OF THE
GZHEL STATE UNIVERSITY)**

Аннотация. Предметом исследования являются основные функции (роль) художественной школы как структурного подразделения вуза. Решаются задачи выявления этих функций, их места и значения для деятельности художественной школы и вуза в целом. Методом исследования является опытно-экспериментальная деятельность школы, анализ результатов ее работы. Показано, что роль школы как структурного подразделения вуза многоаспектна. Она включает в себя опытно-экспериментальную, организационно-методическую, научно-методическую, культурно-просветительскую, мотивационную, дидактическую, андрагогическую, профориентационную и другие составляющие. Но при этом школа не теряет основные функции: развивать художественные способности ребенка, делать яркой, творческой и содержательной его жизнь. В реализации этих функций на высоком уровне ей помогает коллектив вуза.

Annotation. The subject of the research is the main functions (role) of the art school as a structural unit of the university. The tasks of identifying these functions, their place and significance for the activities of the art school and the university as a whole are being solved. The research method is the experimental activity of the school, the analysis of the results of its work. It is shown

that the role of the school as a structural unit of the university is multifaceted. It includes experimental, organizational-methodical, scientific-methodical, cultural-educational, motivational, didactic, andragogic, career guidance and other components. But at the same time, the school does not lose its main functions: to develop the artistic abilities of the child, to make his life bright, creative and meaningful. In the implementation of these functions at a high level, the staff of the university helps her.

Ключевые слова: дополнительное художественное образование детей и взрослых; функции художественной школы как структурного подразделения вуза.

Keywords: additional art education of children and adults; functions of the art school as a structural unit of the university.

Проявления творчества характерны для ребенка с самого раннего возраста, поскольку творчество является нормой детского развития. Реализация художественных способностей делает более богатой и содержательной жизнь маленького человека. Соприкосновение с изобразительным искусством является для него личным открытием. Подражая существующим художественным образам и объектам, ребенок овладевает опытом художественного творчества, учится использовать этот опыт по-своему, в соответствии с природной одаренностью. Занятия изобразительным искусством являются наиболее подходящими для развития художественных способностей у младших школьников еще и потому, что они несут особую эмоциональную окраску.

В настоящее время у детей имеется прекрасная возможность развивать и реализовывать свои способности в различных областях дополнительного образования. Занятия в художественной школе формируют не только определенные умения и навыки, но и открывают мир прекрасного, формируют художественный вкус, приобщают к общечеловеческим ценностям в области изобразительного искусства. Обучение в художественной школе является внеурочным, необязательным, его выбирают сами дети, выбирают родители [1].

Многие высшие учебные заведения реализуют программы дополнительного образования, в том числе художественного образования школьников. К таким вузам относится и Гжельский государственный университет (ГГУ), который имеет в своей структуре ряд художественных школ. Любая художественная школа помогает ребенку всесторонне развиваться, раскрывать художественные способности. В то же время, каждая

художественная школа ГГУ играет свою роль, решает специфические задачи, обусловливаемые региональными, финансовыми и другими особенностями. К таким особенностям прежде всего следует отнести вхождение художественной школы в организационно-педагогическую систему вуза как структурного элемента.

Рассмотрим роль художественной школы как структурного подразделения вуза на примере работы художественной школы № 2 Гжельского государственного университета, которая находится в г. Раменском на ул. Северное шоссе, д. 50. Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение школы осуществляется за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности университета. В школу принимаются дети с четырех лет, начиная свое обучение с дошкольного отделения (первый уровень образовательного процесса). Ведь чем раньше будут выявлены способности ребенка, тем больше возможностей для их развития. Самые маленькие обучающиеся знакомятся с основами изобразительной грамоты, цветоведения, учатся рисовать, лепить, клеить, конструировать.

В подготовительном отделении (второй уровень образовательного процесса, дети 7–10 лет) задания постепенно усложняются. В программе обучения предусмотрена работа с различными материалами (гуашь, акварель, пастель и др.) в различных техниках исполнения. Дети знакомятся с жанрами изобразительного искусства, узнают основы живописи, рисунка, скульптуры, некоторых видов декоративно-прикладного творчества.

Затем в течение четырех лет дети продолжают обучение в художественной школе в рамках третьего уровня образовательного процесса. Этот уровень можно назвать основным, он рассчитан на подростков в возрасте 10–16 лет. Обучение на данном уровне направлено на овладение графическими и живописными техниками, создание достаточно сложных композиций, развитие творческого мышления, проявление самостоятельного творчества,

являющегося неотъемлемой частью дальнейшего профессионального образования.

Занятия в художественных школах ГГУ на всех уровнях подготовки проходят по дополнительной образовательной программе начального художественного образования, разработанной под методическим руководством профессорско-преподавательского состава профильных кафедр. Программа имеет художественную направленность, ориентирована на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей, предусматривает возможность творческого самовыражения, творческой самореализации обучающихся с учетом их возможностей.

При составлении учебной программы учитывались возрастные особенности обучающихся. Занятия построены на следующих дидактических принципах: «от простого к сложному»; доступности и посильности; наглядности; индивидуального подхода к обучающемуся. Развитие каждого ребенка оценивается не в сравнении с достижениями других детей, а при сопоставлении собственных нынешних и предшествующих достижений, что способствует индивидуальному развитию творческих исследовательских способностей, в том числе, в ходе проектной деятельности [2].

Обучение в художественной школе помогает раннему самоопределению. На занятиях учащиеся знакомятся с основными понятиями изобразительного искусства: формой, цветом, композицией, учатся пользоваться различными художественными материалами, создавать интересные работы в разных техниках. При проведении занятий преподаватели используют дидактические компоненты (методы, средства, организационные формы), которые обеспечивают приоритетное развитие мотивационной сферы начинающего художника [3].

Школа представляет возможность для свободного выбора и отвечает внутренним потребностям ребенка, помогает удовлетворять интересы, развивать творческий потенциал, определиться с выбором будущей профессии и т.д. В своем рисунке, лепке, аппликации, обучающиеся отражают не только

окружающую действительность, но и свое отношение к ней. В художественной школе создана особая образовательная среда, особая атмосфера, способствующая не только формированию у учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства, но и развитию эстетических взглядов, потребности общения с духовными ценностями вне зависимости от выбранного в дальнейшем направления профессионального роста. И пусть далеко не все дети станут художниками, сделают изобразительное искусство своей профессией, но почему бы не попробовать свои силы, погрузиться в удивительный мир волшебной силы художественного творчества?

Работа в художественной школе – это очень интересное время творчества, постоянного поиска новых идей. И это касается не только учеников, но и педагогов. Преподаватель художественной школы является особым педагогом. Он должен быть не только художником, примером для подражания в художественном творчестве, но и воспитателем, наставником, психологом. У каждого педагога свой стиль, своя техника и, соответственно, могут быть свои методы и средства преподавания. Закономерно отличаются и работы детей, занимающихся у разных педагогов. Каждый педагог вкладывает частичку себя, помогает детям освоить изобразительную грамоту. Особенно это необходимо на первых ступенях развития обучающихся, в подготовительном отделении, где занимаются дошкольники и младшие школьники. Именно здесь важно не только заложить основы изобразительного искусства, но и помочь найти собственный неповторимый стиль, развить оригинальные природные задатки.

Особенностью педагогического процесса в школе № 2 ГГУ является не столько передача знаний, форм и способов художественной деятельности, сколько обучение поиску новых художественно-творческих решений, развитие у детей фантазии и воображения. В колледже университета были сформулированы и апробированы педагогические условия, позволяющие активно развивать художественные, творческие способности обучающихся: выраженный положительный эмоциональный фон; яркий и наглядный учебный

материал; достаточно высокий уровень свободы в выборе деятельности, способов достижения дидактической цели; предложение заданий различной сложности; постепенный переход к самооценке результатов творческой работы; создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от художественной деятельности; приучение наблюдать окружающий мир, понимать и оценивать его [4]. Данные педагогические условия были спроецированы на особенности протекания учебно-воспитательного процесса в художественной школе, творчески осмыслены всеми преподавателями школы и успешно реализуются в ходе педагогической деятельности.

Огромное влияние на развитие художественных способностей ребенка оказывают личный пример, помощь, показ, объяснение со стороны более опытных в рисовании, живописи, лепке наставников. Педагог в этом процессе является посредником, проводником между высоким искусством и детским творчеством как индивидуальным открытием каждого ребенка. От педагога требуется включение на занятиях разнообразных заданий и упражнений, которые повысят желание школьников учиться, привлекут их к решению обычных задач оригинальными методами, будут способствовать развитию художественных способностей.

Таким образом, основная цель педагогов художественной школы – развитие у обучающихся художественно-творческих способностей. Однако, у художественной школы, входящей в состав университета, есть и другие цели. Эти цели определяются тем, что художественная школа № 2, как и другие школы университета, входит в состав управления профессионального развития и карьеры ГГУ, а заведующие художественными школами непосредственно подчиняются начальнику управления. Поэтому целью деятельности художественных школ является не только реализация программ дополнительного художественного образования, но и профессиональная ориентация абитуриентов, обучающихся и выпускников общеобразовательных и художественных школ, подготовка абитуриентов к поступлению в образовательные учреждения, реализующие программы высшего и среднего

профессионального образования. Художественная школа решает целый комплекс задач, характерных для вуза, играет значительную роль в социально-культурном пространстве региона.

К таким задачам можно отнести следующие:

– выявление художественно одаренных детей и молодежи в Раменском городском округе, обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития;

– разработка программы деятельности с учетом запросов детей и взрослых, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, городского центра занятости населения, с учетом особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций;

– помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также помощь детским, юношеским общественным объединениям и организациям по договору с ними.

Для решения этих задач в художественной школе № 2 реализуется четвертый уровень образовательного процесса – отделение углубленной подготовки для поступления в вузы и колледжи (дети 14–17 лет). Кроме того, организованы подготовительные курсы к вступительным экзаменам в высшие и средние учебные заведения с художественно-эстетической направленностью. Особое место занимают курсы углубленного изучения отдельных предметов: рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства (дети от 14 лет и взрослые). В процессе обучения происходит совершенствование мастерства, подготовка к выполнению заданий вступительных испытаний.

Многоуровневая и многоаспектная подготовка в художественной школе позволяет соответствовать потребностям в художественно-творческой подготовке не только детей, но и взрослых. Выпускниками школы являются и взрослые люди, которые хотят получить художественное образование для

реализации широкого спектра целей. В частности, в 2022 г. одной из выпускниц школы была женщина 1989 г. рождения. Широкий возрастной диапазон учащихся школы (от четырех лет и до зрелого возраста) дает возможность решать выше указанные задачи, расширяет функции художественной школы как структурного подразделения вуза.

В таблице 1 показаны результаты деятельности художественной школы № 2 ГГУ, иллюстрирующие ее роль в подготовке абитуриентов для ГГУ и других образовательных учреждений.

Таблица 1 – Роль художественной школы № 2 ГГУ в подготовке абитуриентов

Учебный год	Число выпускников	Число выпускников, поступивших в художественные учебные заведения	
		Вуз/ГГУ	Колледж/колледж ГГУ
2017/2018	26	3/2	10/8
2018/2019	22	3/2	10/9
2019/2020	13	3/1	5/5
2020/2021	23	3/1	12/9
2021/2022	18	2/1	10/8

Из таблицы видно, что более половины выпускников художественной школы поступили в образовательные учреждения художественной направленности. При этом подавляющее большинство выпускников поступили в Гжельский государственный университет (уровни бакалавриата и среднего профессионального образования – колледж ГГУ). Это свидетельствует, с одной стороны, о том, что школа дает достаточно высокий уровень подготовки, а с другой – о высоком уровне профориентационной работы как на этапе приема в школу, так и на этапе подготовки к поступлению в образовательные учреждения профессионального образования, и прежде всего, Гжельский университет.

Между художественной школой и другими структурными подразделениями университета существует тесная связь. Школа активно сотрудничает с Институтом изобразительного искусства и дизайна, кафедрой декоративно-прикладного искусства и дизайна, кафедрой изобразительного искусства и народной художественной культуры, отделениями колледжа:

декоративно-прикладного искусства и живописи, скульптуры и дизайна, культуры и искусства.

Преподаватели кафедр и отделений колледжа принимают активное участие в мероприятиях, проводимых школой, являются членами выпускных экзаменационных комиссий. Председателями комиссий в разные годы были директор Института изобразительного искусства и дизайна, профессор, заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, Союза дизайнеров России Г. П. Московская; доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, заслуженный художник РФ, доцент С. В. Олейников; профессор кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, кандидат философских наук, профессор, член Союза художников России, Союза дизайнеров России О. Б. Мышляева, другие преподаватели университета и колледжа университета.

В стенах школы постоянно проходят педагогическую и производственную практику студенты университета (уровней СПО, бакалавриата и магистратуры), которые получают соответствующие знания, умения и навыки, активно участвуют в школьных делах, общаются с учащимися, занимаются профориентационной работой. В дальнейшем, при написании выпускных квалификационных работ, студенты проводят на базе школы опытно-экспериментальные работы [1-3]. После успешной защиты ряд выпускников начинает работать в школе. В настоящее время два педагога школы являются выпускниками университета, а один педагог продолжает учиться в магистратуре.

В свою очередь, школа активно участвует во всех художественно-просветительских мероприятиях, проводимых университетом. Это, прежде всего, конкурсы художественной направленности: «Синяя птица Гжели», «Рождественская фантазия», «Юность, творчество, успех» и другие. В 2022 г., например, в различных номинациях конкурса «Синяя птица Гжели» участвовали 27 учащихся художественной школы, пять из них получили

дипломы лауреатов. Конечно, учащиеся школы участвуют и в других конкурсах, проводимых различными организациями, но особое внимание уделяется конкурсам и мероприятиям, проводимыми ГГУ. Школа также активно участвует в мероприятиях, проводимых в Раменском городском округе, в частности, рисунки учащихся школы выставляются в Раменской городской библиотеке, дворце культуры «Сатурн». Школьники участвуют во многих творческих конкурсах и фестивалях, проводимых в Раменском: «Подарок любимой книге», «Территория детства», «Всероссийский изобразительный диктант», «Я рисую Подмосковье» и других.

Школа является площадкой для ряда проводимых в университете опытно-экспериментальных работ художественно-творческой направленности [5]. Гжельский государственный университет является уникальным, единственным в своем роде вузом, находящимся на территории народного художественного промысла (НХП) [6]. Художественная школа как структурное подразделение вуза развивает и популяризирует традиции всемирно известного НХП «Гжель» в г. Раменском и за его пределами. Учебно-производственные мастерские университета обеспечивают выполнение учениками школы художественных произведений из керамики. С уверенностью можно утверждать, что такие печи для обжига художественной керамики, какие имеются в университете, а значит и в школе, недоступны другим художественным школам страны. Температурные режимы печей позволяют обжигать любые керамические изделия, в том числе из фарфора. Работы учеников школы ежегодно представляются на фестивале «Синяя птица Гжели», который проходит в университете и является наиболее представительным форумом художников-керамистов. Все эти возможности художественной школе дает ее статус структурного подразделения университета.

Таким образом, роль (основные функции) художественной школы как структурного подразделения вуза не ограничивается художественной подготовкой детей школьного возраста, как это часто бывает в муниципальных детских художественных школах, школах искусств. Эта роль значительно

шире, она включает в себя опытно-экспериментальный, организационно-методический, научно-методический, культурно-просветительский, мотивационный, дидактический, андрагогический, профориентационный и другие аспекты, о которых говорилось выше.

Являясь элементом педагогической системы вуза, школа выходит за функциональные рамки обычного учреждения дополнительного образования детей, решает задачи более широкого спектра, участвует в социально-культурном развитии региона. Но при этом она не теряет свои основные функции: развивать художественные способности ребенка, делать яркой, творческой и содержательной его жизнь. А в реализации этих функций на высоком уровне ей помогает весь коллектив университета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Илькевич Б. В., Васькова Т. Р.* Развитие художественных способностей у младших школьников в процессе внеурочной деятельности // Вестник ГГУ. 2022. № 1. С. 22–29. [Электронный ресурс]. URL: http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu (дата обращения 25.11.2022).

2. *Илькевич Б. В., Ивашко Е. Н.* Особенности развития творческих исследовательских способностей у младших школьников в ходе проектной деятельности // Вестник ГГУ. 2021. № 5. С. 14–22. [Электронный ресурс]. URL: http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu (дата обращения 20.10.2022).

3. *Илькевич Б. В., Илькевич К. Б.* Формы и средства непрерывного профессионально-мотивирующего художественно-промышленного образования: учебное пособие. Гжель: ГГУ, 2015. 60 с.

4. *Илькевич Б. В., Канушина О. Б.* Педагогические условия развития художественно-творческих способностей младших школьников в учреждениях дополнительного образования // Вестник ГГУ. 2021. № 6. С. 18–24. [Электронный ресурс]. URL: http://lp009.flfm.ru/vestnik_ggu (дата обращения 25.10.2022).

5. *Илькевич Б. В., Сивова И. В.* Формирование профессиональной культуры художника при подготовке студентов колледжа народного художественного промысла // Педагогика искусства. 2021. № 1. С. 53–62.

6. *Илькевич Б. В., Семенова В. В.* Гжель: искусство и образование. Гжель: ГГУ, 2018. 228 с.