

УДК 372.7(084)
https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_3_85
EDN: BPLZIO

Научная статья

Л.В. Мальцева
ФГБОУВО «Кубанский государственный университет»
г. Краснодар, Россия
✉ ludmilamalceva@mail.ru

Новые подходы и практики интеграции искусства и культуры в образовательный процесс высшего учебного заведения

Аннотация. Важным исследовательским вопросом является вопрос о соотношении роли науки и искусства в жизни молодого поколения. Искусство как активный творческий феномен обладает громадными возможностями культурного творчества, способно опережать наличные состояния сознания, оказывать обратное влияние на жизненный, цивилизационный процесс. В связи с этим особую важность сегодня приобретает выявление перспектив интеграции искусства и культуры в учебный процесс, и выработка рекомендаций для обогащения образовательной практики через искусство. В статье представлена практика работы высшего профессионального учреждения Кубанского государственного университета, в котором большое внимание уделяется этнокультурным основам Кубани - истории, традициям, обычаям казаков, обрядам, календарным праздникам на Кубани. Охарактеризованы традиционные формы художественной и творческой деятельности студентов: рисование, лепка, живопись, графика, изучение и анализ произведений искусства, изучение мастер-классов, творческих методов, которые помогают студентам развивать творческие навыки, понимать художественные процессы и культурные контексты. Определено, что наряду с традиционными формами появляются новые подходы и практики интеграции искусства и культуры в образовательный процесс высшего учебного заведения: исследовательские проекты, презентация, эксперимент, интерактивные выставки и инсталляции, которые способствуют расширению круга интересов, развитию мышления, творческого воображения, памяти, художественно-творческих способностей студентов.

Ключевые слова: искусство, интеграция искусства и культуры, исследовательский проект, художественное творчество, культура, традиции, обычаи.

Для цитирования: Мальцева Л.В. Новые подходы и практики интеграции искусства и культуры в образовательный процесс высшего учебного заведения // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2024. Т. 5. № 3. С. 85-92. https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_3_85 EDN: BPLZIO

Original article

L.V. Maltseva
Kuban State University
Krasnodar, Russia
✉ ludmilamalceva@mail.ru

New approaches and practices of integration of art and culture in the educational process of higher education institution

Abstract. An important research issue is the correlation of the role of science and art in the life of the young generation. Art as an active creative phenomenon has enormous possibilities of cultural creativity, is able to outpace the current state of consciousness, to have an inverse effect on the life and civilization process. In this regard, the identification of prospects for the integration of art and culture in the educational process and the

© Мальцева Л.В., 2024

development of recommendations for enriching educational practice through art are of particular importance today. The article presents the practice of the higher professional institution of Kuban State University, which pays great attention to the ethno-cultural foundations of Kuban - history, traditions, customs of Cossacks, rituals, calendar holidays in Kuban. Traditional forms of artistic and creative activities of students are characterized: drawing, modeling, painting, drawing, studying and analyzing works of art, studying master classes, creative methods that help students develop creative skills, understand artistic processes and cultural contexts. It is determined that along with traditional forms, new approaches and practices of integrating art and culture into the educational process of higher education institution are emerging: research projects, presentation, experiment, interactive exhibitions and installations, which contribute to the expansion of the range of interests, development of thinking, creative imagination, memory, artistic and creative abilities of students.

Keywords: art, integration of art and culture, research project, artistic creativity, culture, traditions, customs

For citation: Maltseva LV. New approaches and practices of integration of art and culture in the educational process of higher education institution. *Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal*. 2024;5(3):85-92. (In Russ.). https://doi.org/10.54158/27132838_2024_5_3_85 EDN: BPLZIO

Введение

Современная наука пытается найти объяснение объективной природы детского художественного творчества. Сложные явления, которыми наделяет природа человека, как интуиция, творческое воображение, фантазия. Само творчество перестает быть таинственной и непознаваемой сферой художественной практики. Отсюда возникает возможность в управлении его процессами, особенно в их первоначальных проявлениях. Искусство обладает громадными возможностями как активный творческий феномен культурного творчества. Искусство способно опережать наличные состояния сознания, оказывать обратное влияние на жизненный, цивилизационный процесс. В связи с этим особую важность сегодня приобретает разработка новых подходов и методик к обучению основ изобразительной грамоты.

Применения новых технологий в искусстве – это изменения в развитии, обучении и воспитании, происшедшие под доминирующим влиянием данной технологии за определенное время. Поэтому нужно постоянно следить за новшествами в образовании и осуществлять инновационную деятельность в своем предмете. Традиционное обучение постепенно вытесняется другими видами обучения, т.к. определяются другие требования к личности и процессу ее развития. Их суть в том, что прежняя образовательная система, основанная на мнении, что можно определить достаточный для успешной жизнедеятельности запас знаний и передавать его обучающемуся, себя исчерпала. Искусство как активный творческий феномен обладает громадными возможностями культурного творчества, способно опережать наличные состояния сознания, оказывать обратное влияние на жизненный, цивилизационный процесс [1].

В связи с этим особую важность сегодня приобретает разработка новых подходов. Молодому поколению необходимо надо знать культуру, традиции, обычаи своего народа.

Инновационные процессы, происходящие в образовании на современном этапе развития нашего общества, затрагивают в первую очередь:

1) переход на новый качественный уровень;

2) разработки новых технологий. Традиционное обучение постепенно вытесняется другими видами обучения, т.к. определяются другие требования к личности и процессу ее развития. Вхождение России в инновационные процессы обучения невозможно без изменения в системе образования. В инновационной деятельности важная роль отводится разработке целевой программы развития готовности педагогических работников к осуществлению инновационной деятельности. Образовательная программа будет являться ключевым элементом системы в обучении искусству. Немалую роль в этом будут играть изобразительное искусство.

Результаты исследования и их обсуждение

Цель статьи. Обучения искусству сегодня является формирование активной, творческой личности. Способной самостоятельно строить и корректировать свою учебно-познавательную деятельность. Развитие художественно-творческих способностей по мере их развития обнаруживается – и все более очевидно – свою очень сложную природу, притом многообещающую с точки зрения поставленной нашим государством задачи – воспитание молодежи на искусстве.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

1. Изучить взаимовлияния изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства на воспитания молодежи.

2. Исследовать научно-теоретические основы изобразительного искусства.

3. Выявить особенности – изобразительного искусства как средства воспитания, художественного образования, развития художественно-творческих способностей подрастающего поколения.

4. Разработать пути и средства целенаправ-

ленного обучения изобразительному искусству применяя при этом инновационные технологии.

5. Разработать и экспериментально проверить эффективность предлагаемой нами методики обучения изобразительному искусству.

6. Раскрыть психолого-педагогические особенности обучения основам изобразительной грамоты на занятиях.

7. Определить пути формирования художественного воспитания, эстетической культуры в процессе изобразительной деятельности и художественного творчества на занятиях изобразительным, декоративно-прикладным и народным искусством.

Любая научная концепция для того, чтобы она работала в педагогическом процессе, нуждается в соответствующей ей технологии. Поэтому в практике существует достаточное их количество, другое дело, что не все их можно назвать технологиями, так как не всегда они обладают признаками и свойствами педагогических технологий.

Несмотря на внедрение инновационных подходов в области художественного образования в настоящее время они продолжают оставаться типичным, традиционным, недостаточно хорошо учитываются индивидуальные особенности и способности, обучающихся на занятиях по изобразительному искусству.

Произведения искусства предполагают не просто знакомство с ними, а создать собственное свое произведение. Поэтому содержание образования не может быть реализовано без развития познавательного интереса, эмоционально-ценностного восприятия, а также нравственно-эстетического отношения к произведениям искусства и художественно-творческой деятельности [2]. А. Петровский полагает, что «форма проявления потребности в познании, обеспечивающая понимание целей многообразия, а также способствующая ориентации, знакомству с новыми фактами, более полному и развернутому отражению действительности» [3]. Для этого нужно применять новые технологии на занятиях по изобразительному искусству, что позволит учителю сформировать целостную систему знаний, умений и навыков, отвечающих современным требованиям. Необходимо на занятиях давать те знания, которые будут необходимы не только обществу, но и самим обучающимся.

Любая новая технология в данном случае это относится к искусству направлена на реализацию научных идей, положений, теорий и практике. Поэтому педагогическая технология занимает промежуточное положение между наукой и практикой. Результат применения новых технологий в искусстве – это изменения в развитии, обучении и воспитании подрастающего поколения. Поэтому нужно постоянно следить за новшествами в образова-

нии и осуществлять инновационную деятельность в своем предмете (изобразительное искусство) [4].

Влияние художественно-творческой деятельности на процессе становления личности повышается в связи с воспитанием на культуре, традициях, обычаях своего народа. В нашем Краснодарском крае все это изучается в школе и предмет называется «Кубановедение». Чтобы изучать историю своего края была построена этнографическая станция «Атамань». Расположена станция на западной окраине станицы Тамань на берегу Таманского залива. Экспонаты музея собраны по станицам края и показывают быт и уклад жизни казацких семей XVIII-XX вв. Этнографический комплекс станица Атамань – это наша Кубань в миниатюре, здесь как в зеркале отразились древние казацкие традиции, обычаи, культура (рис. 1, 2).

Рис. 1. Вход в станицу Атамань

Рис. 2. Подворье казака

Этнографический комплекс станица Атамань – крупнейший и единственный в своем роде музей под открытым небом, который перенесет Вас на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, негибимой воли и бескрайней свободы. Свежий и чистый воздух, щебетание птиц, шум моря, красивая казачка, встречающая гостей с хлебом-солью, уютные курени с домотанными ковриками на полу и старинными прялками в углу.

В традиционной культуре казаков накапливается специфичный слой с особенностями казачьего быта и казачьей психологии (рис. 3, 4, 5).

Рис. 3. Сторожевая башня

Рис. 4. Внутреннее убранство хаты

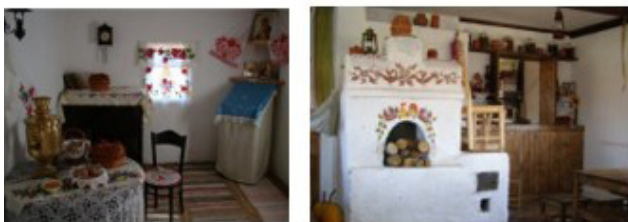

Рис. 5. Внутреннее убранство хаты казаков

Этот пласт во многом является инновационным. Вполне очевидны магическая, эстетическая и развлекательная функции культуры [5].

Огромное значение уделяется этнокультурных основ в современном художественном образовании в нашем Краснодарском крае. Художественное образование было определено как процесс

овладения художественной культурой своего народа и человечества в целом [6]. Как важнейший способ воспитания духовно-нравственной и творчески самостоятельной личности. Там, где традиции, где они живы и прочны, там имеется благодатная почва для расцвета профессионального изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. Веками народ в своем искусстве – песнях, сказках, былинах, танцах и предметах быта – стремился в художественной форме выразить свое понимание жизни, природы, мира. В этом и раскрывается самобытность культуры [7].

Этнокультурное взаимодействие (в данном случае будет рассматриваться культура кубанских казаков). Обучая искусству, народным промыслам, художественному ремеслу этому будет способствовать:

- тесная взаимосвязь теории с практикой;
- изучение истории кубанского казачества;
- изучение народного, декоративно-прикладного искусства;
- контакт народными мастерами;
- формирование внутренней мотивации и развитие художественно-творческих способностей;
- необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности;
- рассматривание изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства в тесной взаимосвязи с жизнью;
- выполнение изделий с опорой на народные традиции, обычаи края.

Художественное образование было определено как процесс овладения художественной культурой кубанского казачества. В нашем крае огромное значение уделяется изучению этнокультурных основ в современном художественном образовании [8].

Среди студентов было проведено исследование по участию и мероприятиях по изучению истории, культуры, традиций. Результаты показали, что 94,4 % студентов экспериментальных групп причастны к этим процессам, также как и 97,6% студентов контрольных групп (рис. 7). Это говорит

Рис. 6. Результаты изучения истории, культуры, традиций

об интересе и мотивации студентов к подобного рода мероприятиям.

Цель обучения искусству – это содержание и методы их осуществления. Несомненно, отражают как общие идеи, так и исторические, региональные особенности различных народов нашей страны.

Повышенное внимание к изобразительному искусству обусловлено не желанием, оставить его над другими видами искусства, а объясняется спецификой его природы.

Как искусство пространственного, представляющего особый интерес с точки зрения художественного произведения и располагающего для этой цели богатейшим материалом. Ведь художественные произведения – это реальные документы духовной жизни народов разных времен и стран.

Практика показывает, что с одной стороны изучение искусства является своеобразным источником вдохновения. С другой оказалось, что творчество является одно из самых загадочных понятий человеческой деятельности. Творить, сотворить это сакральное действие, которое выделяет человека из всего живого мира, придавая значимость его существованию [9]. Творчество, как категория охватывает все виды человеческой деятельности. От трудовой, умственной до духовной. Даже простая повседневная жизнь без этой категории, замрет, станет повседневностью – скучной и бесполезной. Все эти виды творческой деятельности тесно переплетаются, дополняя, и развивая друг друга. Со временем совершенствуя общество и окружающий мир.

Основной целью исследовательской работы стало:

1. Изучение эффективности экспериментальной программы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Развитие и воспитание профессиональных качеств на уроках изобразительного искусства.

2. Изучение познавательной сферы ребят в результате взаимосвязанных методов обучения и контроля. Получение знаний, умений и навыков изобразительному и декоративно-прикладному искусству

Данные эксперимента показали, что применение инновационных технологий (презентации) в обучении основам изобразительной грамоты можно значительно быстрее и эффективнее перевести с одного, более низкого уровня развития, на более высокий уровень развития. Результаты исходной диагностики приведены на рис. 8.

Развивать художественные способности, то есть воспринимать произведения искусства, поможет на занятиях преподаватель. При обучении основам изобразительной грамоты, развивается, внимание, мышление, воображение – это неустанное изучение особенностей и закономерностей

Рис. 7. Результаты исходной диагностики

форм цвета, пространственного положения предметов, стремление увидеть за деталью, мелочью главное, существенное, значительное. Для этого был проведен эксперимент, где предлагалось задание выполнить декоративную работу (валяние плоское: пейзаж, животное все по выбору, игрушки из природного материала).

Данные эксперимента показали динамику высокого уровня по всем видам выполняемых заданий. (табл. 1).

Таблица 1

Данные эксперимента

Вид задания	Контрольные группы			Экспериментальные группы		
	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень	Низкий уровень	Средний уровень	Высокий уровень
1. Задание выполнения куклы	1,3	35,7	54,8	1,6	40,5	57,4
2. Выполнения из природного материала	1,6	36,2	54,5	1,8	37,7	55,3
3. Валяние	1,5	36,8	55,3	1,1	29,1	67,8

Рис. 8. Валяние

Обучать художественным навыкам и развивать систему по внедрению нового в систему обучения основам изобразительного языка очень важно. Совершенство не возникает сразу: оно требует для своей эволюции времени, и эволюция свершится в результате усилий всего общества, его целенаправленных действий [10]. Творческие работы представлены на рис. 8.

Таким образом, назначение искусства в современном мире это:

1) развивать культуру, традиций, обычаи дать им жизнь в новом качестве, становясь прообразом современных веяний привлечь внимание к изобразительному, декоративно-прикладному и народному искусству;

2) возрождать народное искусство, народные традиции своего региона, эстетически воспитывать, развивать художественный вкус;

3) обогащать внутренний мир учащихся средствами постижения духовной стороны искусства, народной культуры и знаниями в области декоративно-прикладного искусства;

4) познать окружающий мир;

5) развивать наблюдательность, воображение, пространственное мышление;

6) способность самореализации обучающихся на занятиях изобразительного искусства.

Посредством искусства стимулируются и развиваются свободные творческие возможности, расширяет кругозор. При всех положительных качествах современной методики преподавания

искусства, изобразительное искусство – это практический предмет. Он испытывает большие затруднения в преодолении творческой инертности, которая обнаруживается у определенной части ребят при переходе в подростковый возраст.

Заключение

Искусство, это активный творческий феномен, который обладает громадными возможностями культурного творчества. Он способен опережать наличные состояния сознания, оказывать обратное влияние на жизненный, цивилизационный процесс нашего общества. В связи с этим особую важность сегодня приобретает разработка новых методов и технологий, подходов для интеграции искусства в образовательный процесс. Перспективными видятся следующие подходы:

- использование мультимедийных технологий и виртуальной реальности для создания иммерсивных искусственных сред, которые позволяют студентам погрузиться в искусство и визуальное творчество;
- создание интерактивных выставок и инсталляций, где студенты могут взаимодействовать с произведениями искусства, а не только их рассматривать.
- создание студентами собственных произведений искусства в собственных техниках;
- вовлечение студентов в создание цифровых произведений искусства, таких как компьютерная графика, анимация, цифровая фотография и мультимедийные проекты.

Интеграция искусства в образовательный процесс может быть увлекательным процессом, обогащающим опытом студентов, стимулируя развитие личностных ценностей, помогающим укрепить

их самооценку и самоидентификацию, а также выражать свои мысли и чувства через художественные средства.

Список литературы

1. Zhou K. The Influence of Creative Personality and Goal Orientation on Innovation Performance // *Front. Psychol.* 2021. Vol. 12. P. 1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.634951>
2. Зрелых Д.Л. Художественное образование как непрерывный процесс познания объективной реальности человеком // *Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета.* 2008. № 2 (6). С. 141-149. EDN: JKLFGN
3. Петровский В.А. Личность в психологии. Парадигма субъектности. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 509 с.
4. Григорьева С.Г. Инновационная деятельность учителя как педагогическое явление // *Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.* 2011. № 3-1 (71). С. 49-56. EDN OHVJBH
5. Крессон У. Казаки: история “вольных людей” от Запорожской Сечи до коммунистической России / пер. с англ. А. Л. Андреева. М.: Центрполиграф, 2015. 221 с.
6. Мальцева Л.В. Развитие художественно-творческих способностей школьников средствами изобразительного искусства. Краснодар: Экоинвест, 2009. 445 с.
7. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному искусству. Краснодар: КубГУ, 2015. 262 с.
8. Мальцева Л.В. Кубановедение на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Краснодар: Традиция, 2010. 174 с.
9. Медведев А.В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1999. 152 с.
10. Мальцева Л.В. Национальный проект на Кубани и его реализация // *Наука без границ.* 2017. № 9 (14). С. 28-33. EDN ZHNMPH.

References

1. Zhou K. The Influence of Creative Personality and Goal Orientation on Innovation Performance. *Front. Psychol.* 2021;12:1-10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.634951>
2. Zrelykh DL. Khudozhestvennoe obrazovanie kak nepreryvnyi protsess poznaniia ob"ektivnoi real'nosti chelovekom = Art education as a continuous process of human cognition of objective reality. *Uchenye zapiski. Elektronnyi nauchnyi zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta.* 2008;(2):141-149. (In Russ.). EDN: JKLFGN
3. Petrovskii VA. *Lichnost' v psikhologii. Paradigma sub"ektnosti = Personality in psychology. The paradigm of subjectivity.* Rostov-na-Donu: Feniks Publ.; 1996. 509 p. (In Russ.).
4. Grigor'eva SG. Innovatsionnaia deiatel'nost' uchitelia kak pedagogicheskoe iavlenie = Teacher's innovative activity as a pedagogical phenomenon. *Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ya. Yakovleva.* 2011;(3-1):49-56. (In Russ.). EDN OHVJBH
5. Kresson U. *Kazaki: istoriia "vol'nykh liudei" ot Zaporozhskoi Sechi do kommunisticheskoi Rossii = Cossacks: History of "free men" from Zaporizhian Sich to Communist Russia.* Moscow: Tsentrpoligraf Publ.; 2015. 221 p. (In Russ.).
6. Maltseva LV. *Razvitie khudozhestvenno-tvorcheskikh sposobnostei shkol'nikov sredstvami izobrazitel'nogo iskusstva = Development of artistic and creative abilities of schoolchildren by means of fine arts.* Krasnodar: Ekoinvest Publ.; 2009. 445 p. (In Russ.).
7. Maltseva LV. *Metodika obucheniia izobrazitel'nomu iskusstvu = Methods of teaching fine arts.* Krasnodar: Kuban State University Publ.; 2015. 262 p. (In Russ.).
8. Maltseva LV. *Kubanovedenie na urokakh izobrazitel'nogo iskusstva v obshcheobrazovatel'noi shkole = Kuban studies in fine arts lessons at secondary schools.* Krasnodar: Traditsiya Publ.; 2010. 174 p. (In Russ.).

9. Medvedev AV. *Sakral'noe kak prichastnost' k absolutnomu = The sacred as belonging to the absolute*. Yekaterinburg: Bank kul'turnoi informatsii Publ.; 1999. 152 p. (In Russ.).
10. Maltseva LV. National project in Kuban and its implementation. *Cince Without Borders*. 2017;(9):28-33. (In Russ.). EDN ZHNMPH

Информация об авторе:

Мальцева Людмила Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент, профессор, ФГБОУВО «Кубанский государственный университет» (350049, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, Россия), ORCID ID: <https://orcid/0009-0009-7840-9790>, SPIN-код: 7981-7652, AuthorID: 376303, email: ludmilamalceva@mail.ru

Конфликт интересов: Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию: 12.03.2024

Одобрена после рецензирования: 17.05.2024

Принята к публикации: 26.05.2024

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

Information about the author:

Lyudmila V. Maltseva, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor, Kuban State University (149 str. Stavropolskaya, Krasnodar, 350049, Russia), ORCID ID: <https://orcid/0009-0009-7840-9790>, SPIN-код: 7981-7652, AuthorID: 376303, email: ludmilamalceva@mail.ru

Conflict of interests: The author declares no relevant conflict of interests.

Received: 12.03.2024

Approved after reviewing: 17.05.2024

Accepted for publication: 26.05.2024

The authors have read and approved the final manuscript.