

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Рахимбаева И.Э.¹

¹ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Саратов, e-mail: Rachimbaeva_inga@mail.ru

Представлен анализ художественного образования в современном мире и намечены перспективы его развития. Успешность человеческой деятельности возможна только тогда, когда личность имеет возможность развиваться художественно. При этом формируется духовная культура человека, начинает развиваться творческий потенциал. Проведя изучение определения понятия «художественное образование», было выявлено, что данное понятие включает две взаимосвязанные области. С одной стороны, это изучение истории искусства, позволяющей углубиться в сферу общечеловеческого духовного опыта. С другой стороны, это обучение основам художественного ремесла, помогающее приобщиться к творчеству и получить особый эмоциональный опыт. Современное художественное образование рассмотрено с точки зрения таких позиций, как культурная ценность, управляемая система, обеспечивающий качество процесс, результат. В работах современных исследователей отмечается, что именно художественное образование способно сыграть важную роль в преодолении глобальных проблем и противоречий современности, именно оно дает возможность изучить пути наиболее эффективного использования средств искусства в художественно-образовательном процессе. Анализ результатов современного художественного образования позволил выделить ряд нерешенных проблем, которые значительно снижают его эффективность, и наметить перспективы его дальнейшего развития. Практическая реализация каждого из выделенных направлений будет эффективна только в том случае, если существует и сохраняется сбалансированное соотношение уровня организации художественного образования и потребностей современного мира.

Ключевые слова: художественное образование, культурная ценность, управляемая система, обеспечивающий качество процесс, художественно-образовательный процесс.

ARTISTIC EDUCATION IN THE MODERN WORLD AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT

Rakhimbaeva I. E.¹

¹Saratov state University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov, e-mail: Rachimbaeva_inga@mail.ru

The analysis of art education in the modern world is presented and prospects of its development are outlined. The success of human activity is possible only when the person has the opportunity to develop artistically. At the same time, the spiritual culture of a person is formed, creativity is beginning to develop. After studying the definition of the concept of "art education", it was revealed that this concept includes two interconnected areas. On the one hand, it is the study of the history of art, allowing to delve into the sphere of universal spiritual experience. On the other hand, it is teaching the basics of art craft, helping to join creativity and get a special emotional experience. Modern art education is considered from the point of view of such positions as cultural value, managed system, quality providing the process and as a result. In the works of modern researchers it is noted that it is art education that can play an important role in overcoming global problems and contradictions of the present, it is this that makes it possible to study the ways of the most effective use of art in the artistic and educational process. Analysis of the results of contemporary art education has made it possible to identify a number of unresolved problems that significantly reduce its effectiveness, and outline the prospects for its further development. Practical implementation of each of the selected areas will be effective only if there exists and maintains a balanced ratio of the level of organization of art education to the needs of the modern world.

Keywords: artistic education, cultural value, managed system, quality providing process, artistic and educational process.

Проблемы модернизации образования последние годы постоянно являются предметом изучения и дискуссий. Каковы сегодня должны быть ориентиры в образовании? Какие проблемы должны решаться на всех уровнях образовательной системы российского государства? Какие стратегические цели необходимо ставить перед государством при

решении вопросов образования? Эти и многие другие вопросы волнуют сегодня исследователей и практиков. Касается это и художественного образования, как части общей системы образования.

Сегодня часто используется понятие «художественное образование», которое в современном мире охватывает большой пласт социокультурных, образовательных и искусствоведческих проблем.

Цель исследования - изучить проблемы художественного образования в современном мире и наметить дальнейшие пути его развития.

Материал и методы исследования. Многие ученые (Б.Т. Лихачев, С.М. Вишнякова, О.В. Сальдаева и др.), проводя исследования в данной области, сформулировали несколько определений данного понятия:

- художественное образование рассматривается как важное средство развития современных культурных и творческих индустрий (Е.П. Олесина) [1];

- художественное образование – это процесс обучения и воспитания социальных групп, занятых в сфере культуры и искусства, деятельность которых удовлетворяет культурные потребности общества («О проекте Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государств-участников СНГ») [2];

- художественное образование – это процесс освоения совокупности искусствоведческих знаний, умений, навыков, формирования образного мышления (С.М. Вишнякова) [3, с. 372];

- художественное образование представляет собой процесс включения индивида в художественную культурную деятельность и развития познавательных творческих позиций и эмоционально-ценностных отношений к искусству, к художественной деятельности (О.В. Сальдаева) [4, с. 7].

Данные трактовки рассматриваемого понятия объединяет то, что ученые единодушны в том, что художественное образование включает в себя две взаимосвязанные области. С одной стороны, это изучение истории искусства, позволяющей углубиться в сферу общечеловеческого духовного опыта. С другой стороны, это обучение основам художественного ремесла, помогающее приобщиться к творчеству и получить особый эмоциональный опыт.

Успешность человеческой деятельности возможна только тогда, когда личность имеет возможность развиваться художественно. При этом формируется духовная культура человека, начинают развиваться его творческие способности, креативность, творческий потенциал. Это позволяет еще раз подчеркнуть и отметить, что художественное образование направлено на становление культуры восприятия окружающего мира и себя в этом мире,

помогает человеку самосовершенствоваться и саморазвиваться, учит воспринимать мир во всем его многообразии и многоцветии.

Художественное образование сегодня активно развивается, оно востребовано, т.к. искусство, общение с которым лежит в основе художественного образования, имеет большое воспитательное значение, а языки и методы искусства помогают в освоении огромного пласта информации, усиливая эмоциональную насыщенность ее содержания (А.А. Криулина, Ю.М. Лотман). Беря за основу положение о том, что задачи и функции образования и искусства похожи (Л.Н. Столович), можно утверждать, что объединение этих сфер культурной деятельности человека позволит усилить и образование, и искусство.

В этой связи, на наш взгляд, кажется интересным мнение о том, что существует научный и художественный путь познания мира. Исследователи отмечают, что научный путь познания предполагает постижение содержания предмета, результатом которого становятся знания, связанные с пониманием человеком мира, его явлений и закономерностей развития. Говоря о художественном пути познания, имеем в виду проживание или переживание его содержания, результатом которого становится эмоционально-ценностное отношение человека к миру [5].

Таким образом, изучить предмет всесторонне и целостно невозможно только средствами науки, поскольку наука не может исследовать и анализировать этот предмет в процессе непрерывной творческой эволюции. Поэтому при постановке и решении любых нетипичных, творческих задач необходимо пользоваться навыками образного мышления, формируемыми в процессе овладения искусством, которое воспитывает воображение и интуитивные (внеаучные) способы проникновения в суть вещей (эмоции, чувства и пр.). Потому что только средствами искусства можно передать непередаваемое, то, что переходит в область невыразимого чувства (Ф.И. Шаляпин). Именно развитие эмоций на определенных этапах становления личности влияет на развитие интеллекта.

Изучая феномен художественного образования, важно отметить и такую важную его составляющую, как «творчество».

Проблема творчества чаще всего исследуется с философских и психологических позиций. Если рассматривать творчество в работах отечественных философов (Н.А. Бердяев, М.М. Бахтин, В.С. Соловьев и др.), то можно отметить, что чаще всего они объединяли процесс творчества с неосознанной работой мысли.

Психологи рассматривают творчество как психологический процесс построения нового (Я.А. Пономарев, Е.П. Торранс и др.) и как единство свойств личности при вхождении ее в этот процесс (К.В. Тейлор и др.). Поэтому можно говорить о творчестве как высочайшей активности человека в деятельности.

Постановка и решение творческих задач в условиях современного развития общества является необходимой составляющей модернизации всех сторон жизни и качества жизни как всей нации, так и каждого человека.

Для нашего исследования важное значение имеет положение о том, что направленность любого вида образования связана с развитием творчески способных людей, умеющих (наученных) находить себя во всех сферах жизнедеятельности. Это объясняется тем, что овладение профессией педагога, особенно педагога сферы искусства, непосредственно связано с присвоением творческого педагогического опыта и с организацией учебной деятельности субъектов художественного образования.

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим современное художественное образование с точки зрения таких позиций, как культурная ценность, управляемая система, обеспечивающий качество процесс, результат [6, с. 17].

Почему мы говорим о художественном образовании как культурной ценности? Опираясь на анализ образовательных процессов в вузах художественного профиля, можно утверждать, что искусство, являясь основным содержанием образования, предполагает возрождение духовных основ личности как ценностной составляющей обучающихся и обучаемых. Это связано с тем, что в центре всего образовательного процесса лежит искусство, позволяющее открыто выражать эмоции, естественные впечатления, переживания и постоянно осуществлять разнообразную творческую деятельность. Только опираясь на ценности искусства, могут совершенствоваться содержание образования, его формы, методы и технологии. Искусство можно рассматривать как объективно-субъективную ценность и основу художественного образования. Это связано с тем, что каждое произведение искусства уникально, неповторимо и является безусловной ценностью.

Можно рассматривать художественное образование и как систему, которая состоит из таких взаимосвязанных компонентов, как цель, содержание, методы, формы, средства, технологии, способы деятельности и пр. При этом нельзя к функционированию художественного образования подходить с позиций традиционной системы образования как закрытой, когда каждый элемент выполняет определенную функцию, а любые изменения могут помешать работе. При такой системе реализация творческого потенциала становится затрудненной и ограниченной. Поэтому художественное образование необходимо рассматривать как открытую социальную систему, в которой постоянно идет процесс контакта с окружающей средой, а эффективность функционирования и развития определяется степенью ее открытости.

Если изучать художественное образование с позиции процесса, обеспечивающего качество, то в таком случае его можно представить, как процесс долговременный и не

заканчивающийся. Художественное образование, рассматриваемое как процесс, неизменно имеет отложенный и промежуточный результат. Не вызывает сомнения тот факт, что повышение художественной культуры субъекта влияет на повышение культурного потенциала общества. А сам результат художественного образования зависит от педагогического процесса.

Личностно ориентированная педагогика, активно развивающаяся с 80-90 гг. прошлого века, обратила внимание на значительную роль и место средств искусства в воспитании и развитии личности. Именно в это время создаются авторские школы, программы, методики, концепции, направленные на развитие педагогики искусства как основы художественного воспитания.

В исследованиях лабораторий Института художественного образования РАО выделены общие черты педагогики искусства, которые получают развитие в современных условиях модернизации образования. Это концептуальность, научность, художественность, которые позволяют определить подход к художественному образованию как обязательной части духовной культуры человека, предполагают изучение художественных проблем через философский взгляд на природу и закономерности искусства. При этом художественность предстает как основа самого исследуемого (познаваемого) предмета или явления, направленного на отбор содержания и методических основ его раскрытия [7].

Анализ исследований в области художественного образования таких ученых, как Е.М. Акишина, Л.Л. Алексеева, Т.С. Комарова, Л.Г. Савенкова, Б.П. Юсов и др., позволяет отметить то общее, что объединяет их работы. Это размышления о возможностях педагогики искусства и художественного образования в преодолении глобальных проблем и противоречий современности, изучение возможностей наиболее эффективного использования средств искусства в художественно-образовательном процессе [8].

Анализируя результаты современного художественного образования, можно выделить ряд нерешенных проблем, которые значительно снижают его эффективность. К ним можно отнести следующие:

- 1) недооценка в социальной практике роли художественной культуры как влиятельного фактора развития общества; отсутствие достаточно четко выраженных ценностных ориентиров, снижение интереса к профессии педагога-музыканта, педагога-хореографа, что отрицательно сказывается на качестве художественного образования;

- 2) второстепенная роль, которая отводится предметам художественно-эстетического профиля в общем образовании на всех его ступенях;

- 3) недостаток системных связей, что отрицательно сказывается на целостности художественного образования; доминирование авторитарных стилей управления учебно-

воспитательной деятельностью студентов;

4) не отвечающая современным требованиям материально-техническая и кадровая обеспеченность художественного образования в рамках общеобразовательного процесса.

Возможно по-разному разрешить данные проблемы. Так, для эффективного развития художественного образования в современных условиях необходимо осуществлять соединение теоретических и практических компонентов подготовки, при усилении профессиональной составляющей и направленности личности на самосовершенствование. Ряд ученых (Н.К. Бакланова, А.Г. Бермус, Г.В. Гутник, Ю.К. Итин, Л.В. Островская и др.) считают возможным и целесообразным использование различных современных технологий в процессе профессиональной подготовки как основы образовательных услуг высокого качества. Некоторые ученые (А.С. Афанасьев, В.И. Безруков, В.А. Качалов, Э.М. Коротков и др.) связывают решение данной проблемы с совершенствованием системы управления вузом и факультетами.

Решение проблем художественного образования и поиск путей их устранения позволил выделить основные направления его развития:

- 1) формирование на государственном уровне отношения к художественному образованию как особо значимой сфере человеческой деятельности, крайне необходимой для развития российского общества; пересмотр целей, задач и содержания художественного образования, исходя из особенностей современной социокультурной ситуации;
- 2) усиление роли предметов художественно-эстетического профиля на всех ступенях общего образования, увеличение количества часов и перечня образовательных программ по видам искусств;
- 3) педагогически обоснованный отбор содержания художественного образования, включающего опыт приобретения обобщенных знаний, способов творческой деятельности, эмоционально-ценностных отношений; осмысление и организация художественного образования как ценности, включающей в себя личностно-ценностный взгляд человека на окружающий мир, на искусство, на самого себя как творца художественно-творческих ценностей в неустанной творческой деятельности;
- 4) восстановление, сохранение и развитие национальных хоровых традиций и других форм приобщения к искусству в общеобразовательных учреждениях;
- 5) непрерывное обновление программно-методического обеспечения, содержания, форм и методов художественного образования с учетом лучшего отечественного опыта и мировых достижений; совершенствование технологий, их направленность на развитие творчества студентов, их компетентности и самопроцессов;

- 6) переход от авторитарных стилей управления учебно-воспитательной деятельностью студентов к педагогической поддержке и сопровождению;
- 7) активное участие средств массовой информации в художественно-просветительской деятельности;
- 8) развитие системы подготовки и переподготовки педагогических кадров и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Заключение. Практическая реализация каждого из данных направлений будет эффективна только в том случае, если существует и сохраняется сбалансированное соотношение уровня организации художественного образования и потребностей современного мира. Стратегически верный выбор способов и форм управления данным процессом поможет в достижении данной цели.

Нам близко мнение В.П. Демина, который, рассматривая перспективы художественного образования, отмечает, что на его развитие в настоящее время влияет то, что в современном информационном пространстве изменился характер общения человека с культурными ценностями. Знакомство с культурными ценностями сегодня становится более доступным, хотя непосредственность восприятия заменяется техникой и информационными технологиями [9, с. 31]. Решение данной проблемы будет возможно только с помощью новых форм и способов взаимоотношения с искусством.

Список литературы

1. Олесина Е.П. Художественное образование как основа развития культуры личности // Педагогика искусства. 2014. № 3. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/hudozhestvennoe-obrazovanie-kak-osnova-razvitiya-kultury-lichnosti> (дата обращения: 13.08.2018).
2. Концепции развития образования в сфере культуры и искусства государственных участников СНГ. Одобрена решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 19 мая 2011 года. URL: <http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=3039> (дата обращения: 13.08.2018).
3. Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.
4. Сальдаева О.В. Художественное образование студента как целостная педагогическая система: автореф. дис. ... док. пед. наук (13.00.01) / ОГПУ. Оренбург, 2008. 46 с.
5. Неменский Б.М. Некоторые основы профессионализма учителя искусства // Педагогика искусства. 2014. № 3. URL: [http://www.art-education.ru/electronic-](http://www.art-education.ru/electronic-journal/hudozhestvennoe-obrazovanie-kak-osnova-razvitiya-kultury-lichnosti)

journal/nekotorye-osnovy-professionalizma-uchitelya-iskusstva (дата обращения: 13.08.2018).

6. Рахимбаева И.Э. Управление качеством образования на художественно-творческих факультетах педвузов: автореф. дис. ... док. пед. наук (13.00.08) [Место защиты: Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова]. Москва, 2009. 43 с.

7. Школяр Л.В. О состоянии и перспективах развития научных исследований Учреждения Российской академии образования «Институт художественного образования» // Педагогика искусства: электронный научный журнал. 2010. № 4. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive/nomer-4-2010/shkolyar12-12-2010.pdf> (дата обращения: 13.08.2018).

8. Педагогика искусства и современное художественное образование: монография / Е.М. Акишина (рук. авт. кол.) и др.; рук. проекта Е.М. Акишина; науч. ред. Л.Л. Алексеева; общ. ред. Е.В. Боякова. М.: ТЦ Сфера, 2017. 306 с.

9. Демин В.П. О перспективах развития художественного образования (доклад на заседании президиума РАО 21.01.2010 г.) // Проблемы современного образования. 2010. № 1. С. 26-32.