

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: ФОРМИРОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ

Векслер А.К.

*ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Санкт-Петербург,
e-mail: vekslertex@gmail.com*

Материалы статьи посвящены вопросам поиска средств актуализации содержания профессиональной подготовки педагогов-художников в условиях профилизации художественного образования. Выявляется причина современных изменений в сфере педагогики искусства – расширение области визуально-пространственных искусств, повлекшее трансформацию содержания художественного образования на всех уровнях (от общего образования до предпрофессионального и профессионального). Называются принципы постнеклассической дидактики, определяющие методологические подходы и технологии и влияющие на формирование содержания профессиональной подготовки выпускника высшей школы (системность, интегративность, практикоориентированность, нелинейность, концептуализация). В контексте темы статьи доказывается, что концептуализация может стать искомым средством формирования актуального содержания профессиональной подготовки педагогов-художников и ее фундаментализации. Определяются виды искусств, составляющие современную область визуально-пространственных искусств (изобразительное и декоративное искусство, архитектура, дизайн). Анализируются основные аспекты визуально-пространственных искусств (цвет, тон, форма, конструкция, композиция) и выявляется сущность орнамента как концепта – крупной дидактической единицы, обладающей интеграционными и универсальными свойствами, отражающей обобщенное значение ключевых характеристик визуально-пространственных искусств (композиционных, колористических, графических, объемно-пространственных). Доказывается, что освоение концепта орнамента обеспечит процесс концептуализации как формирования актуального содержания художественного образования и фундаментализации профессиональной подготовки педагогов-художников.

Ключевые слова: профессиональная подготовка педагогов-художников; содержание художественного образования; концептуализация, концепт, орнамент.

Публикация подготовлена в рамках проекта «Дидактическая значимость орнамента как элемента содержания художественного образования, формирующего все уровни компетентности педагога-художника», поддержанного в рамках конкурса на выполнение перспективных фундаментальных научно-исследовательских работ учеными – кандидатами наук РГПУ им. А. И. Герцена.

CONCEPTUALIZATION IN ARTS EDUCATION: FORMATION OF CURRENT CONTENT OF PROFESSIONAL TRAINING TEACHERS-ARTISTS

Veksler A.K.

Herzen University, St. Petersburg, e-mail: vekslertex@gmail.com

The materials of the article are devoted to the issues of searching for means of updating the content of professional training of teacher-artists in the context of the specialization of art education. The reason for modern changes in the field of art pedagogy is revealed - the expansion of the field of visual-spatial arts, which entailed the transformation of the content of art education at all levels (from general education to pre-professional and vocational). The principles of post-non-classical didactics are named, defining methodological approaches and technologies and influencing the formation of the content of professional training of a higher school graduate (systematicity, integrativeness, practice-orientedness, non-linearity, conceptualization). In the context of the topic of the article, it is proved that conceptualization can become the desired means of forming the actual content of the professional training of teacher-artists and its fundamentalization. The types of arts that make up the modern field of visual-spatial arts (fine and decorative arts, architecture, design) are determined. The main aspects of the visual-spatial arts (color, tone, shape, design, composition) are analyzed and the essence of ornament is revealed as a concept – a large didactic unit with integration and universal properties, reflecting the generalized meaning of the key characteristics of the visual-spatial arts (compositional, coloristic, graphic, volumetric-spatial). It is

proven that mastering the concept of ornament will ensure the process of conceptualization as the formation of the actual content of art education and the fundamentalization of professional training of artist teachers.

Keywords: professional training of teacher-artists; content of art education; conceptualization, concept, ornament.

The publication was prepared within the framework of the project “The didactic significance of ornament as an element of the content of art education, forming all levels of competence of a teacher-artist,” supported within the framework of a competition for the implementation of promising fundamental research works by scientists - candidates of sciences of the Russian State Pedagogical University named after. A. I. Herzen.

Значительные и динамичные изменения отечественной социокультурной ситуации являются основанием для актуализации содержания образования как в целостной системе высшего образования, так и в конкретных профессиональных областях. Содержание образования, в том числе и художественного, зависит от целей и задач, определяемых государственной властью или общественным мнением, и требует поиска новых способов его формирования. Российское художественное образование предполагает непрерывность и последовательность освоения теоретических знаний и практических навыков в области искусства. Следовательно, изменения содержания образования на начальных ступенях (начальное общее образование, основное общее образование) неизменно влекут изменения на всех последующих ступенях, влияют на содержание высшего художественного образования и профессиональной подготовки соответствующих педагогических кадров.

Важно отметить, что художественно-творческая деятельность (создание произведений, объектов, проектов и пр.) является особым проявлением уникальных способностей, заложенных в самой природе человеческой сущности. Уже в первобытном обществе отмечаются стремление к красоте и созиданию, способность к передаче различных знаний, навыков и умений, в том числе «рисовать» и «ваять», что подтверждается древнейшими археологическими памятниками. За время существования человечества (от первобытных времен, древних цивилизаций и до наших дней) накопилось значительное по объему и уникальное по содержанию художественное наследие, обладающее в том числе и дидактической значимостью. Это не только сами артефакты и предметы искусства, но и разнообразные учебные, наглядные и методические пособия, альбомы по искусству, словари художественных терминов, справочники по материаловедению и иные источники информации, раскрывающие «секреты мастерства» профессиональных художников, ремесленников, народных мастеров. Анализ таких материалов позволил определить исторически сложившиеся виды искусства: изобразительные – плоскостные (*живопись, графика*), изобразительные – объемно-пространственные (*скульптура*), конструктивные (*архитектура*), декоративные, традиционно называемые – декоративно-прикладные (*виды искусства, основой которых являются целостность и интеграция материала (из которого*

выполнен «объект»), техники (в которой выполнен «объект») и функции (для которой выполнен «объект»)). В XX в. сформировался еще один вид искусства – дизайн – как интегральная целостность качественных характеристик исторически сложившихся видов искусства и современных промышленных и цифровых технологий. В начале XXI в. все перечисленные виды искусства объединены в область визуально-пространственных искусств.

Целью исследования является определение способа формирования актуального содержания художественного образования и профессиональной подготовки педагогов-художников.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов исследования были рассмотрены и проанализированы научные труды, посвященные современным проблемам профессиональной деятельности и подготовки педагога формирования и вопросам содержания образования в условиях постнеклассической дидактики, также рассмотрены материалы, посвященные основным аспектам визуальных искусств.

Примененными исследовательскими методами стали теоретический анализ методологических подходов и технологий, влияющих на формирование содержания профессиональной подготовки в вузе, и сущности визуально-пространственных искусств в контексте художественного образования.

Результаты исследования и их обсуждение

Современные изменения в сфере педагогики искусства обусловлены расширением области визуально-пространственных искусств, повлекшим трансформацию содержания художественного образования на всех уровнях (от общего образования до предпрофессионального и профессионального). Наиболее значительные изменения произошли в общеобразовательной школе в рамках дисциплины «Изобразительное искусство». С 2022 г., в соответствии с актуальным ФГОС ООО, школьники должны освоить основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах [1. с. 4]. Следствием этих изменений стало увеличение объема как научного знания (в области визуально-пространственных искусств), так и профессиональной грамотности педагога-художника (в практической художественно-творческой деятельности).

Повышение качества подготовки и формирование профессиональной компетентности педагога-художника, способного к деятельности в контексте обновленного содержания художественного образования, возможны при условии *профилизации художественного образования* (в области изобразительного искусства; декоративного искусства; дизайна).

Важно отметить, что специфика работы в различных образовательных организациях рассматривается в отношении обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в процессе освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания» (Модуль «Методический»). Освоение данной дисциплины содействует подготовке педагога-художника для образовательных организаций различного типа и вида (основного общего; дополнительного; предпрофессионального; профессионального). Профилизация образования обеспечит углубленные знания и умения в различных областях визуальных искусств, однако существуют опасения, что узкопрофильное обучение повлечет понижение качества художественного образования и уровня конкурентоспособности на рынке труда выпускника педагогического вуза. *Следовательно, необходим общий фундамент содержания современной профессиональной художественной подготовки педагогов разных направлений в области визуально-пространственных искусств.*

Анализ научно-исследовательских материалов, посвященных вопросам формирования содержания образования в условиях постнеклассической дидактики [2. с. 122] (Н.С. Макарова) и современным проблемам профессиональной деятельности и подготовки педагога [3, с. 31–46] (А.А. Ахаян, Э.В. Балакирева, Е.И. Бражник, Е.С. Заир-Бек, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына), выявил следующее: содержание профессиональной подготовки выпускника высшей школы (в соответствии с уровнем образования – бакалавриат, магистратура, специалитет) формируется, в том числе, с учетом принципов, определяющих методологические подходы и технологии (системность [4. с. 10] (И.Ю. Асманова), интегративность [5] (Г. Гревцева и др.), практикоориентированность [6] (М.М. Олесова), нелинейность [7, с. 64] (С.А. Писарева, А.П. Тряпицына), концептуализация [8] (Д.Ф. Ильясов)).

Из всех рассмотренных принципов, по мнению автора, наиболее актуальным является *концептуализация*. Д.Ф. Ильясов, рассматривая концептуализацию педагогического опыта как направление научно-методической деятельности, утверждает: «Процесс концептуализации подразумевает выявление отдельных элементов научного знания, называемых концептами», далее Д.Ф. Ильясов определяет, что «концепт является элементом обобщения и сохранения научного знания и становится элементом научной методологии, выполняя функции сохранения, развития, трансформации и трансляции знаний» [8, с. 4]. Рассмотренные материалы стали основанием для выдвижения следующей гипотезы: *актуализировать содержание и сформировать общий фундамент художественной подготовки педагогов в области визуально-пространственных искусств возможно средствами концептуализации содержания профессиональной подготовки.*

Изучение термина «концепт» в гуманитарно-научном дискурсе выявило значительную широту его использования (в лингвистике, психологии, философии, культурологии и др.). Активное использование термина в различных научных областях позволило сформулировать дефиницию концепта в рамках образовательного процесса: «Концепт в педагогическом дискурсе представляет “средство” концептуализации содержания образования, на основе которого возможна фундаментализация содержания профессиональной подготовки. ... *Концепт в образовательном процессе представляет собой крупную, обладающую универсальными и интеграционными свойствами дидактическую единицу – сущностное понятие, отражающее обобщенное значение ключевых характеристик изучаемого (предметной области, дисциплины)*» [9, с. 228].

Для проведения процесса концептуализации содержания профессиональной подготовки педагогов-художников необходимо выявить крупную дидактическую единицу – концепт, обладающую интеграционными и универсальными свойствами, отражающую обобщенное значение ключевых характеристик визуально-пространственных искусств. Выявление искомой дидактической единицы требует определения этих ключевых характеристик, следовательно, требуется проанализировать сущности видов искусств (входящих в область визуально-пространственных); определить средства, используемые в процессе художественно-творческой деятельности и отражающие ее специфику (в соответствии с видами искусств); рассмотреть их в контексте дидактики художественного образования.

Важно отметить, что изучение и анализ основных аспектов исторически сложившихся видов искусств были областью научного интереса многих известных философов и исследователей (от античности и до наших дней), среди них: Аристотель [10], И.В. Гёте, И. Ньютон [11], А. Гильдебранд [12, с. 18], В. Кандинский [13], П. Флоренский [14], В. Фаворский [15, с. 10], Б. Вишпер [16, с. 4], Б. Раушенбах [17] и др. В трудах перечисленных авторов рассматриваются основные аспекты (сущности) визуально-пространственных искусств: цвет, тон, форма, конструкция и композиция; одновременно рассматриваются и средства, используемые в процессе художественно-творческой деятельности, отражающие специфику как деятельности, так и самой сущности искусства: колористические, графические, объемно-пространственные. Композиция одновременно является видом художественной деятельности и основной сутью творческого процесса – интегральной целостностью всех сущностей визуально-пространственных искусств, включая дизайн.

Рассматривая в контексте дидактики художественного образования сущности визуально-пространственных искусств и средства, отражающие их специфику, автор определяет следующее:

– живопись является базовым элементом профессиональной художественно-творческой деятельности и знания о возможности и особенностях колористической визуализации «реального» (в процессе работы с натуры) или «идейного» (исполнение авторского замысла); раскрывает понятия цветового тона, гармонии, структуры цветового спектра, формирования иллюзии средового пространства колористическими (живописными) средствами и пр.;

– графика является базовым элементом профессиональной художественно-творческой деятельности и знания о возможности и особенностях графической визуализации «реального» или «идейного»; раскрывает понятия тона (освещенности), линии, пятна, линейного и конструктивного построения, формирования иллюзии средового пространства графическими средствами и пр.;

– скульптура является базовым элементом профессиональной художественно-творческой деятельности и знания о возможности и особенностях объемно-пространственной визуализации «реального» или «идейного»; раскрывает понятия формирования объема, определения и создания конструкции, организации реальной пространственной среды и пр.;

– композиция является базовым элементом профессиональной художественно-творческой деятельности и знания о возможности и особенностях организации отдельных элементов в «целостность»; раскрывает принципы построения и визуализации «реального» или «идейного»; определяет характер и содержание произведения (от формального построения картины до создания сложных психологических характеристик содержания произведения).

Рассмотренные материалы позволяют выявить обобщенное значение ключевых характеристик визуально-пространственных искусств и определить следующее: для формирования актуального содержания профессиональной подготовки педагогов-художников и его фундаментализации необходимо выявить концепт – крупную дидактическую единицу, обладающую универсальными и интеграционными свойствами, отражающую обобщенное значение ключевых характеристик визуально-пространственных искусств (*композиционных, колористических, графических, объемно-пространственных*).

Исследования в области истории, теории и педагогики искусства, проведенные ранее автором статьи, позволили выявить особый элемент, обладающий равной значимостью как в области искусства, так и в области художественного образования, это – *орнамент*. В искусстве орнамент представляет собой «значительный визуально воспринимаемый компонент, обладающий комплексом свойств художественно-эстетической системы, неотъемлемый и важный элемент практически всех архитектурных сооружений и произведений пластических искусств» [18, с. 8]. В художественном образовании орнамент является дидактическим элементом содержания образования, обладающим интеграционными и универсальными

свойствами, обеспечивающими его гармоничное включение как учебного задания в содержание теоретических и художественно-творческих дисциплин [18, с. 99].

Разностороннее и длительное исследование феномена орнамента как в искусстве, так и в художественном образовании позволило автору выявить три его сущности в соответствии с областями, в которых орнамент занимает особое положение:

- орнамент как «информационный ресурс» (в контексте культурологии – культурный код, маркер эпохи, этноса и художественного стиля);
- орнамент как вид самостоятельного художественного творчества (в контексте визуальных искусств – ритмическая организация типизированных элементов);
- орнамент как учебная задача (в контексте художественного образования – дидактический элемент содержания образования).

Анализ орнамента как элемента содержания художественного образования в условиях профилизации художественной подготовки педагогов в области визуальных искусств выявил следующее:

- орнамент является крупной дидактической единицей, отражающей обобщенное значение ключевых характеристик визуально-пространственных искусств (композиционных, колористических, графических, объемно-пространственных);
- орнамент обладает метапредметными свойствами – универсальностью и интегративностью, содействующими гармоничному включению орнамента как дидактического элемента в содержание профессиональной подготовки педагогов-художников, со специализацией творческой деятельности в различных областях (изобразительное искусство; декоративное искусство; дизайн).

Заключение

Опираясь на изложенные материалы, автор делает вывод: орнамент в содержании художественного образования представляет собой крупную, обладающую универсальными и интеграционными свойствами дидактическую единицу – сущностное понятие, отражающее обобщенное значение ключевых характеристик визуально-пространственных искусств (композиционных, колористических, графических, объемно-пространственных). Освоение орнамента в процессе профессиональной подготовки педагогов-художников будет содействовать фундаментализации художественной подготовки – формированию необходимых знаний и умений в области теории и практики визуально-пространственных искусств.

Следовательно – орнамент является искомым концептом содержания художественного образования, освоение которого обеспечит процесс концептуализации, как формирования актуального содержания профессиональной подготовки педагогов-

художников, необходимого для повышения качества художественного образования и сохранения конкурентоспособности выпускника педагогического вуза.

Список литературы

1. Примерная рабочая программа начального общего образования «Изобразительное искусство» для 5—7 классов образовательных организаций. Мин. Прос. РФ. ФГБНУ Институт стратегии развития образования РАО, 2021. 94 с.
2. Макарова Н.С., Дука Н.А., Чекалаева Н.В. Дидактика высшей школы. От классических оснований к постнеклассическим перспективам: монография. М.: Издательство Юрайт, 2023. 172 с.
3. Ахаян А.А., Балакирева Э.В., Бражник Е.И., Богословский В.И., Жукова Т.А., Заир-Бек Е.С., Писарева С.А., Пискунова Е.В., Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П. Современные исследования актуальных проблемы профессиональной деятельности и подготовки педагога: коллективная монография / ответственный редактор Н.Ф. Радионова. СПб.: Свое издательство, 2019. 137 с.
4. Асманова И.Ю. Развитие системного мышления студента как условие фундаментализации и профессионализации усваиваемых знаний: автореф... дис. кан. пед. наук. Ставрополь, 2004. 22 с.
5. Гревцева Г.Я., Циулина М.В., Болодурина Э.А., Банников М.И. Интегративный подход в учебном процессе вуза // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. [Электронный ресурс]. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=26857> (дата обращения: 26.10.2023).
6. Олесова М.М. Применение практико-ориентированных технологий обучения в вузе // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. 2017. № 7 (73): в 3-х ч. Ч. 2. С. 201-204.
7. Писарева С.А., Тряпицына А.П. Нелинейность образовательного процесса в высшей школе // Научные школы института педагогики: Сборник статей Третьих Всероссийских педагогических (Герценовских) чтений 18 апреля 2019 года / Под ред. И.В. Гладкой, С.А. Писаревой, А.П. Тряпицыной. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. С. 61-66.
8. Ильясов Д.Ф. Концептуализация педагогического опыта как направление научно-методической деятельности педагога общеобразовательной школы // Мир науки. Педагогика и психология. 2021 № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualizatsiya-pedagogicheskogo-opyta-kak-napravlenie-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-pedagoga-obsheobrazovatelnoy-shkoly> (дата обращения 26.10.2023).

9. Векслер А.К. Сущность концепта в культуре, науке и педагогическом дискурсе // Перспективы науки. 2023. № 8 (167). С. 207-212.
10. Месяц С.В. Аристотель о природе цвета // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. СПб: «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина». 2013. Т. 2. № 1. С. 28-39.
11. Месяц С.В. Гете и Ньютон. Спор о цвете // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем (исследования и переводы). М.: «Институт философии РАН». 2014. С. 299-339.
12. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей / пер. Н. Б. Розенфельда и В. А. Фаворского; вступ. ст. А. С. Котлярова. М.: Логос, 2020. 144 с.
13. Пилюгайцева Ю.И. Теория цвета Василия Кандинского // Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (65). 2015. С.337-339
14. Асоян Ю.А. Теория художественных пространств В.А. Фаворского И П.А. Флоренского (1920-е годы) // Культурология. №1 (68). М.: «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2014. С. 42-66.
15. Герчук Ю. Я. Фаворский. М.: РИП-Холдинг, 2018. 272 с.
16. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / редкол.: Ю.Б. Виппер, М.Я. Либман, Т.Н. Ливанова; авт. предисл. Т.Н. Ливанова. 4-е изд. М.: Изд-во В. Шевчук. 2015. 364 с.
17. Ефимов А.Б. Две системы познания по академику Б.В. Раушенбаху // Humanity space International almanac. 2018. Т. 7, № 5. С. 852-857.
18. Векслер А.К. Орнамент в содержании художественного образования: монография. СПб.: Издательство: ООО «Книжный дом», 2023. 222 с.