

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассмотрены особенности и перспективы развития художественного образования с точки зрения современных научных подходов. В процессе исследования выявлены недостатки художественного образования и пути их устранения, что позволяет определить основные направления его развития.

Ключевые слова: художественное образование, творческая личность, компетентностный специалист.

The article describes the characteristics and prospects of the development of art education from the point of view of modern scientific approaches. The study revealed deficiencies art education and how to overcome them, which allows to determine the main directions of its development.

Keywords: art education, creative personality, competency specialist.

В современном образовательном пространстве особую роль занимает художественное образование. Оно производно от категории «образование» и представляет собой сложный социокультурный феномен. Необходимо уточнить его значение.

Анализ работ в области художественного образования (Л.Г. Арчажникова, Н.К. Бакланова, Б.Т. Лихачев и др.) позволил выделить несколько определений данного понятия:

– художественное образование – это целенаправленно осуществляемый обществом процесс формирования способности чувствовать, понимать, любить и оценивать искусство, наслаждаться им и создавать художественные ценности (Б. Т. Лихачев);

– художественное образование предполагает овладение знаниями, навыками, умениями в области искусства и художественного творчества (А. Г. Недосекина);

– художественное образование предполагает воспитание человека, любящего и понимающего искусство, обладающего развитым художественным вкусом, а, значит, адекватно воспринимающего замыслы творцов искусства, обретающего в постижении художественных произведений ценностные смыслы и, в конечном итоге, испытывающего постоянную потребность в общении с искусством (В. В. Власенко) и др.

С точки зрения нашего исследования, важным является то, что объединяет эти позиции. Все ученые единодушны в том, что художественное образование состоит из двух взаимосвязанных областей: изучение истории искусства, которое позволяет человеку погрузиться в сферу общечеловеческого духовного опыта, и обучение азам художественного мастерства, что дает возможность приобщиться к творческому акту и приобрести бесценный личный эмоциональный опыт.

Одним из условий успешной человеческой деятельности издавна признается художественное развитие личности, которое влияет, с одной стороны, на духовную культуру человека, а с другой – на реализацию его творческих задатков. Таким образом, художественное образование направлено на формирование культуры восприятия окружающего мира, на развитие способности личности к преобразованию себя и действительности, а художественная деятельность учит человека видеть мир во всем многообразии его форм, явлений, красок.

Искусство обладает мощным потенциалом, а языки и методы искусства увеличивают возможность освоения большого количества информации, усиливая эмоциональную насыщенность ее содержания и сжатие по форме (А.А. Криулина, Ю. М. Лотман). Сходство задач и функций образования и искусства (Л. Н. Столович) указывает на то, что интеграция этих сфер культурной деятельности человека позволит обогатить и образование, и искусство.

Известно, что существует два пути познания мира: научный и художественный. Познание посредством науки осуществляется на основе изучения содержания. Путем

освоения опыта в искусстве является проживание его содержания (переживание). В результате итоги познания в науке представлены как полученные знания, связанные с миропониманием человека (явлений, закономерностей развития природы, человека, общества), а в искусстве – как мироотношение человека, его эмоционально-ценностные критерии жизнедеятельности [7].

В связи с этим художественное образование, благодаря специфике искусства и особенностям его восприятия, наиболее естественно и органично влияет на развитие внутренней свободы субъекта, которая рассматривается «как положительный идеал целостной личности» [3. С.82].

Следуя логике нашего исследования, уточним понятие «творческое образование», для чего подробнее рассмотрим понятие «творчество».

Общепринято под понятием «творчество» понимать деятельность, порождающую нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. Деятельность может выступать как творчество в любой сфере: научной, технической, художественной, политической и т.д. – там, где создается, открывается, изобретается нечто новое.

Творчество по мнению исследователей может анализироваться в двух аспектах: философском и психологическом.

Философия рассматривает вопрос о сущности творчества, который по-разному ставился в те или иные исторические эпохи. В античной философии творчество связывалось со сферой конечного переходящего и изменчивого бытия, созерцание которого ставится выше всякой деятельности. В эпоху Возрождения творчество осознавалось как безграничные возможности человека, когда возникает культ гения как носителя творческого начала. Философия английского эмпиризма, связанная с теориями Ф. Бекона, Т. Гоббса, трактует творчество как случайную комбинацию уже существующих элементов. Завершенная концепция творчества в XVIII веке создается И. Кантом, который открыл новые перспективы для становления личности в процессе творчества, характеризуя его как открытие себя.

В отечественной философии проблема творчества раскрыта в работах Н. А. Бердяева, М. М. Бахтина, В. С. Соловьева и других. В исследованиях этих авторов процесс творчества объединялся с интуицией, бессознательной работой мысли. Философы А. Н. Аверин, А. А. Беляев и другие трактуют творчество как деятельность, связанную с созданием, преобразованием объекта интереса, порождением нового, качественно оригинального результата.

В психологии творчество изучается с двух сторон: как психологический процесс созидания нового (Я. А. Пономарев, Л. Л. Терстон, Е. П. Торранс и др.) и как совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее включенность в этот процесс (К. В. Тейлор, К. Кокс, Л. В. Шавинина и другие). Анализируя сущность творчества, ученые определяют его как высшую форму активности человека в его самостоятельной деятельности.

Зарубежные психологи по-разному определяют роль творчества в жизнедеятельности человека. А. Маслоу указывал, что источником творчества является мотивация личностного роста, потребность в самоактуализации, реализации своих способностей и возможностей [6]. Опираясь на новизну, как критерий творчества, некоторые авторы считали не важным, признает ли идею новое общество, она важна для самого творца. Для других авторов (М. Стайн) новизна должна признаваться современниками.

Одним из направлений исследования проблемы творчества является изучение творческой личности. К этому направлению могут быть отнесены работы Д. Б. Богоявленской, Н. С. Лейтес, А. М. Матюшкина, Я. А. Пономарева, К. В. Тейлор и других.

В исследованиях А. Н. Лука творческая личность раскрывается через анализ трех групп способностей, связанных с мотивацией, темпераментом и умственной деятельностью. Среди них зоркость в поисках, способность находить аналогии, способность находить путь к решению на основе использования информации, умение широко видеть проблему, хорошая память, гибкость мышления, гибкость интеллекта, способность к оценочным действиям [5]. В исследованиях Д. Б. Богоявленской способностями творческой личности выступают:

беглость мысли, гибкость мысли, оригинальность, любознательность, способность к разработке гипотез [1]. Л. С. Выготский считал главной особенностью творческой личности высоко развитое воображение и выделял четыре формы связи воображения и действительности. [2].

Анализ исследований проблемы творчества, творческой личности, творческой деятельности позволил выявить их основные характеристики:

– творчество - это высшая форма активности и самостоятельности человека (Д. М. Комский);

– творчество - это единство интеллектуальных и специальных способностей (М. А. Глазунова и С. А. Новоселов);

– творчество - это чувство новизны, чуткость к противоречиям, жажда познания, интуиция, творческое воображение, чувство красоты, способность открывать аналогии, оригинальность мышления, смелость, самокритичность, упорство в доведении дела до конца, формировании доказательства, обоснованность результатов творчества, широта и глубина знаний, опыт и умение для воплощения в новые формы (А. Е. Падалка) и т.д.

Из вышеизложенного следует, что важным является разработка личностного аспекта проблемы. Особенно ярко это представлено в художественном образовании и направлено на развитие профессионализма педагогов творческих специальностей.

Обращение к фундаментальным психолого-педагогическим исследованиям, посвященным проблеме художественного образования и творчества, позволило проанализировать основные тенденции их развития и обратить на них особое внимание. В результате можно представить собственное определение *художественного образования как целенаправленного процесса обучения и воспитания посредством комплексного взаимодействия искусств, проявляющегося в художественно-творческой деятельности, что позволяет сформировать компетентного специалиста в данной области, нацеленного на постоянное творческое саморазвитие.*

Современное развитие художественного образования может быть рассмотрено с точки зрения следующих позиций:

- художественное образование как культурная ценность, имеющая личностный смысл, являющийся мотивом деятельности человека;

- художественное образование как управляемая система: открытая, в определенной мере самоорганизующаяся (синергетическая), способная к самопознанию (рефлексии), количественному и качественному обогащению, перманентному преобразованию;

- художественное образование как качество обеспечивающий процесс, лично, социально и творчески значимый;

- художественное образование как результат, определяющий уровень компетентности студента в будущей профессиональной деятельности.

Проведем анализ художественного образования с точки зрения аспектного подхода, как ценность, как систему, как процесс и как результат.

Рассматривая образовательные процессы в вузах художественно-творческой направленности, можно отметить, что целью процесса преподавания искусства является возрождение духовного потенциала, его ценностной составляющей как обучающихся, так и обучаемых. В центре всех учебных программ лежит живое искусство, предполагающее открытые эмоции, непосредственные впечатления, разнообразную творческую деятельность. При этом в центре внимания оказываются ценности художественной культуры и их влияние на совершенствование содержания образования, его форм и методов.

Для обеспечения успешности процесса художественного образования необходимо пробудить у субъектов образовательного процесса интерес к искусству и потребность постоянного контакта с произведениями искусства, помочь накопить за годы обучения достаточный и разнообразный художественный опыт, сформировать устойчивую систему ценностных отношений к искусству и связанные с ними личностные качества, максимально реализовать имеющиеся творческие способности.

Природа культуры основывается на ее знаковости (Э. Сепир, К. Леви-Стросс). Посредством знаков личность усваивает общезначимые культурные образцы, которые модифицируются в индивидуальные поведенческие навыки (З. Фрейд, Ж. Лакан, Х. Салливен, К. Хорни). Ю. М. Лотман ввел понимание культуры как сложноорганизованной знаковой системы, активно продуцирующей новые тексты [4. С.287]. Ведущая же роль в созидании символов принадлежит искусству (Ю.М. Лотман). Таким образом, искусство оказывается основополагающим и стержневым фактором в сотворении культуры, а образование представляет собой первостепенный фактор ее воссоздания (сотворения) в индивидуальном опыте конкретного человека.

Опираясь на структурно-семиотическую концепцию Ю. М. Лотмана и перенося ее на образование, можно констатировать, что культура и образование – это своеобразные структуры, которым присуща динамика, внутреннее напряжение. Поскольку искусству свойственно тяготение к саморазвитию, способность к восприятию и отражению окружающего мира и внутреннего мира человека, то языки и методы искусства играют важную роль в художественном образовании. Ценность языков искусства для образования, их способность обеспечить моделирование компонентов художественной деятельности обуславливается их лаконичностью, емкостью и эмоциональной привлекательностью.

Само искусство, являясь основой художественного образования, представляет собой объективно-субъективную ценность. Это проявляется в признании уникальности каждого произведения, потеря которого будет ощутима для личности, в особом отношении к художественному произведению как безусловной ценности. Признание или непризнание художественной ценности произведения искусства детерминировано условиями восприятия, предрасположенности личности к такому контакту, моментами установки и созерцания, эмоционального впечатления от встречи с искусством, необходимости возвращения к нему в дальнейшем.

Художественное образование – это, несомненно, система, которая представлена взаимодействием ряда компонентов: цель, содержание, методы, средства, технологии, способы деятельности, организационные формы и пр. Важную роль в системе художественного образования играет взаимодействие, основу которого составляет субъектно-субъектная связь, а не субъектно-объектные отношения, которые типичны для традиционной линейной системы образования. В этом случае «линейность» трактуется как поступательный процесс изменений без каких-либо возможных альтернатив. Традиционная система образования функционирует как закрытая система, где каждый элемент должен выполнять строго заданную ему функцию, т.к. любые изменения могут привести к «сбою» в работе. Такой тип системы ограничивает возможности реализации в нем творческого потенциала, что не приемлемо для художественного образования. Поэтому его следует отнести к открытой социальной системе, т.к. постоянно идет процесс обмена информацией с окружающей средой, причем эффективное функционирование и развитие подобной системы обусловлено степенью ее открытости.

Художественное образование следует рассматривать и как процесс, но процесс длительный и незавершаемый. Он имеет отсроченный и всегда промежуточный результат, но можно с уверенностью сказать, что рост художественной культуры личности определяет рост культурного потенциала общества. Педагогический процесс в решающей мере определяет результат художественного образования.

Поворот системы образования 80-90-х гг. XX в. на личностно ориентированную педагогику увеличил значимость средств искусства в воспитании и развитии личности. Интересы художественной педагогики повернулись в сторону интеграции воспитательного потенциала искусства. Создание авторских школ, программ, методик, концепций способствовали развитию педагогики искусства как наиболее отвечающей потребностям содержания образования на новом этапе.

Анализ трудов исследователей в области художественного образования (Т. С. Комаровой, Т. А. Копцевой, Л. Г. Савенковой, Е. М. Торшиловой, Т. Я. Шпикаловой, Б. П. Юсова и др.) показывает, что их объединяет нацеленность на наиболее эффективное

использование средств искусства в художественно-образовательном процессе. Подтверждение тому – современная художественно-педагогическая практика, выбравшая путь создания комплексных методик на основе соединения театральной педагогики, гуманитарных наук и искусства.

Анализируя результаты современного художественного образования, можно выделить основные недостатки, значительно снижающие его эффективность. К ним относятся: снижение интереса к профессии педагога-музыканта, педагога-хореографа, что влияет на качество художественного образования; недостаток системных связей, что отрицательно сказывается на целостности художественного образования; недостаточная обоснованность и сформулированность целей подготовки компетентного специалиста художественно-творческого профиля; отказ от субъектно-субъектного взаимодействия в образовательном процессе, что является основой подготовки компетентного специалиста художественно-творческого профиля.

Ученые (В. И. Андреев, В. А. Бордовский, Н. Б. Крылова, А. М. Новиков, О. К. Филатов, Д. В. Чернилевский и др.) предлагают различные пути их устранения. Так, обосновывается необходимость модернизации содержания образования в рамках художественного образования на основе соединения теоретических и практических компонентов подготовки, усиления ее профессиональной направленности, формирования у студентов потребности в самосовершенствовании. Педагогически целесообразно, как предлагают ученые (Н. К. Бакланова, А. Г. Бермус, Г. В. Гутник, Ю. К. Итин, Л. В. Островская и др.), использовать развивающие, деятельностные, организационные, продуктивные и информационные технологии в процессе профессиональной подготовки, являющиеся основой образовательных услуг высокого качества. В основе подготовки предполагается (Е. В. Бондаревская, А. В. Брушлинский, С. М. Годник, В. В. Сериков и др.) развитие субъект-субъектных отношений, а не субъект-объектных, как это было при традиционной парадигме образования. Данная позиция нацеливает на такую организацию профессиональной подготовки в вузе, когда студент самостоятельно на основе интенсивного протекания само процессов сможет овладеть профессией. 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.

Анализ недостатков современного художественного образования с позиций философии и культурологии образования, а также путей их устранения позволил выделить основные направления его развития:

- пересмотр целей, задач и содержания художественного образования, исходя из особенностей современной социокультурной ситуации;
- 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;
- разработка основ взаимодействия студентов и преподавателя, исходя из их субъектно-субъектных отношений;
- совершенствование технологий, их направленность на развитие творчества студентов, их компетентности и само процессов.

Каждое из данных направлений будет эффективно реализовываться в практике только в том случае, если достигается высокий уровень качества, то есть обеспечивается в их рамках сбалансированное соответствие степени организации художественного образования требованиям современного общества. Все это может быть достигнуто при стратегически верном выборе и применении способов и форм управления данным процессом, результатом

чего станет подготовка компетентного специалиста, а образовательное учреждение будет конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.

Представленный материал дает нам право утверждать, что одним из перспективных направлений совершенствования современного художественного образования является управление его качеством.

Литература

1. **Богоявленская, Д. Б.** Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д. Б. Богоявленская. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1983. – 176 с.
2. **Выготский, Л. С.** Психология искусства / Л. С. Выготский. – М.: Искусство, 1968. – 576 с.
3. **Гессен, С. И.** Основы педагогики. Введение в прикладную философию / С. И. Гессен. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 275 с.
4. **Лотман, Ю. М.** Об искусстве / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство, 1998. – 287 с.
5. **Лук А. Н.** Психология творчества / А. Н. Лук. – М.: Просвещение, 1978. – 125с.
6. **Маслоу А.** Самоактуализированные люди [Электронный ресурс]: Исследование психологического здоровья (Гл. 11: Мотивация и личность) / А. Маслоу. – Режим доступа: <http://www.lib.Ru/PSIHO/MASLOU/motivaciya.txt>
7. **Неменски Б.** Искусство – Культура – Образование /Б. Неменский. – М.: Центр ХКО, 1993. – 23 с.