

Возможность и практика нового художественного образования

Чжан Гэ

аспирант

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

Москва, Россия

zhange9527@gmail.com

 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 10.11.2022

Принята 03.12.2022

Опубликована 15.03.2023

 10.25726/w6835-5008-3433-a

Аннотация

Российское художественное образование на протяжении всех лет было своеобразным концентратом ментальных, материальных, технологических и технических проблем, которые не решались на общегосударственном уровне. Причиной этому были критические социокультурные неурядицы и вызовы, которые постоянно вынуждено решать наше государство. К имеющимся проблемам добавились еще и новые, созданные мировой пандемией, которая, с одной стороны, лишь усиливает существующие и открывает новые образовательные проблемы, однако, с другой стороны, и побуждает к переосмыслению ценностей, как терминальных, так и инструментальных, к глубокой рефлексии над смыслами бытия личностного и профессионального. Вынужденные условия дистанционного обучения лишь углубили ощущение насущной необходимости и необратимости изменений во всех звеньях художественного образования. Осознавая многомерность проблематики, сосредоточимся на уровне профессионального художественного образования, которое, несомненно, требует если не коренной реорганизации, то хотя бы значительной модификации. Автор статьи ставит целью выявление ключевых вызовов профессионального художественного образования в России и определение путей ответов на них, подчеркивая субъективность собственного видения вектора дальнейшего развития отечественного образования в области искусства. Обнародование личностных взглядов, по мнению автора, является не только инициированием дискуссии, но и необходимым условием для поиска эффективных путей развития художественного образования в новых социокультурных условиях. Следует отметить, что реагировать на вызовы современности должны с чрезвычайной оперативностью, ведь уже сегодня рынок труда является перенасыщенным специалистами с дипломами художественных специальностей и, чтобы не оказаться полностью невостребованным, надо срочно принимать меры.

Ключевые слова

художественное образование, подход, практика, государственная поддержка, общественность.

Введение

Внимание, уделяемое структурированию политики в области художественного и культурного образования на территориальном уровне и стратегиям, применяемым на практике или разрабатываемым на перспективу, отдает предпочтение трем точкам зрения (Яковлева, 2021):

- взгляд в историческую перспективу, позволяющий понять эволюцию отношений между государством и территориальными сообществами;
- анализ деятельности должностных лиц и стратегий, разработанных на исследуемых территориях;

— выявление проблем будущего, касающихся смысла и условий политики в области художественного и культурного образования (Чернилевская, 2021).

Интерес к художественному образованию не нов, и интерес заинтересованных сторон, как институциональных, так и культурных, к этой области возрос за последние два десятилетия до такой степени, что она заняла важное место в культурной общественной деятельности. Преследуемые цели были подтверждены в программных текстах проектов, разработанных на государственном уровне; были определены разработанные стратегии, и более широкие объекты заинтересованных сторон внесли свой вклад в их реализацию на территориях (Акишина, 2019).

Итак, перенасыщенность специалистами-музыкантами, художниками и деятелями в области культуры на рынке труда и значительная конкуренция между вузами, которые этих специалистов воспитывают – первый вызов для художественного образования 2020-х годов. Попробуем очертить возможные пути ответа на него. Путь первый (самый простой) – сокращение подготовки этих специалистов из-за отказа в аккредитации ОП в вузах или сокращение количества самих вузов. Такой путь психологически сложен, стрессовый, но (возможно) экономически обоснован. Осознавая дискуссионность такого варианта развития событий, отметим, что лишь констатируем возможный вариант, уже высказанный министром образования 11 февраля 2021 года. Если на процесс сокращения количества вузов через их объединение и укрупнение мы не способны повлиять, то уникальность образовательной программы и качество ее реализации зависит от конкретного педагогического коллектива и выводит нас на путь второй (сложный, длительный, интеллектуально затратный, но более оптимистичный) – честная конкуренция между вузами. Уникальность ОП возможно обеспечить с помощью тщательного изучения и учета регионального контекста, а раскрыть его сущность можно в учебных и рабочих программах учебных дисциплин, публикациях преподавателей, различных художественных акциях по созданию положительного имиджа определенной образовательной программы. (Пузына, 2017).

Материалы и методы исследования

Одним из путей повышения конкурентоспособности ОП может стать создание оригинальной педагогической или узкоспециализированной школы. Оригинальные научные школы являются прерогативой лишь немногих художественных вузов и базируются на многолетней традиции и длительной наследственности.

Второе направление относится к совершенствованию всей цепочки разработки предложений в области художественного и культурного образования. Постепенная квалификация предложения шла разными путями, начиная от формулирования правил и предварительных условий, которые со временем уточнялись (например, необходимость проведения классной работы до и после предложения по художественному и культурному образованию). или увязка проекта с другими видами обучения, предлагаемыми в рамках школьной программы), от улучшения приема и выделенных пространств до постепенного развития процедур мониторинга и оценки действий. Эти изменения отражают единодушное стремление заинтересованных сторон придать художественному и культурному образованию смысл и последовательность посредством длительной работы, способной пробудить любопытство детей благодаря сочетанию взглядов, дисциплин и способов вмешательства.

В то же время стремление к квалификации действующих лиц способствовало политике, направленной на уточнение задач и желаемых компетенций (например, определение роли и места художника, посредников и координаторов), улучшение отбора операторов, создание системы координаторов, адаптированное сопровождение и доступ к обучению. Предложение об обучении расширилось, разнообразилось по своему содержанию, ориентируясь на аудиторию (учителей, руководителей школ, работников культуры, коммунальный персонал), но также и на способы его реализации, особенно за счет развития перекрестного обучения (академическое делегирование культурных мероприятий, ассоциаций и культурных объектов).

Третье движение, наблюдаемое за последние два десятилетия, касается следствием перенасыщенности предложения на рынке образования (не только художественного), – существенное

уменьшение количества абитуриентов и, как следствие, – невысокий уровень их предыдущей как общей, так и специальной музыкальной подготовки, а иногда и полное ее отсутствие. Снижение культурного и интеллектуального уровня абитуриентов является системной проблемой, в значительной мере спровоцированной стремительным развитием современных технологий, минимизирующих когнитивные усилия и мнемонические процессы личности. Однако, если в процессе профессионального обучения исполнительские навыки можно развить до соответствующего уровня требований высшего образования, сопутствующая проблема низкого уровня общего культурного развития соискателей высшего образования гораздо сложнее. Многолетний опыт преподавания в вузах позволил проследить негативную динамику познавательных и общекультурных запросов соискателей образования. Поставив себя на место рядового студента, можем попытаться схематично представить его видение своих задач и путей их решения во время обучения в разные периоды, что зависит от уровня развития коммуникационных технологий и индивидуальных запросов.

Результаты и обсуждение

К этому добавляется постепенное и неуклонное угасание интереса к культурному саморазвитию, что в глобальном плане приводит к формированию в социуме культа фриков – от сцены к большой политике, – при котором признание и успех в обществе получают не благодаря интеллектуальным и нравственным качествам, а необычностью поведения и имиджа. Именно поэтому в современном образовании большую роль должна отыгрывать гуманитарная составляющая подготовки специалистов. По нашему мнению, в гуманитарной составляющей художественного образования и в процессе изучения определенных музыкально-теоретических дисциплин целесообразным будет использовать некоторые принципы перевернутого класса. Например, к изучению отдельных тем по истории культуры, истории искусств, истории музыки можно составлять перечень вопросов, которые следует проработать до лекции, во время которой преподаватель помогает понять, обобщить информацию и изложить ее в тезисах. Опыт позволил прийти к выводу, что эффективным является и составление перечня рекомендуемой художественной (подчеркиваю, именно художественной, не научной) литературы, необходимой для осознания смыслов искусства различных исторических эпох, с обязательным обсуждением на лекционных или практических занятиях. В то же время, можем констатировать, что студенты часто имеют проблемы с осознанием художественного содержания и идей литературных произведений, поэтому содержание часто требует отдельного толкования (Добрецова, 2016).

Следствие дистанционного обучения во времена пандемии – деантропологизация и дегуманизация образа преподавателя. Записанные и выложенные на видеоплатформы преподавателями лекции, использование разнообразных образовательных платформ, с одной стороны, дают соискателю возможность свободного выбора времени для обучения, однако, с другой стороны, в значительной мере способствуют коммуникативному отчуждению участников образовательного процесса друг от друга, ведь лишают их возможности живой дискуссии, непосредственного личностного общения. Следовательно, фигура преподавателя как наставника в профессии дегуманизируется, он постепенно перестает восприниматься в глазах студентов личностью и в определенной степени «роботизируется», ведь в стремлении к созданию персонализированной учебной среды образовательные платформы часто сводят функции преподавателя к банальной ретрансляции информации и проверке выполненных ими заданий, которые, к тому же, часто подаются в виде тестов. Ответы на тестовые задания, как правило, требуют формализованного владения определенной информацией. Однако в нынешних условиях усваивание необходимой информации не встает проблемой, а вот проверка ее достоверности, систематизация и обобщение составляют для соискателей достаточно серьезную задачу, с которой нередко они не способны справиться самостоятельно. Это побуждает к выполнению преподавателем новых функций, которые заключаются в том, что он должен создавать четкие ориентиры для поиска информации в открытых источниках, формировать у студентов навыки ее проработки и систематизации. Антропологизация содержания и самого процесса обучения может стать ответом этому вызову и требует своего тщательного изучения относительно различных областей знаний. В частности, необходимость использования антропологического подхода автор

почувствовала в процессе многолетнего преподавания культурологических, искусствоведческих и музыкально-теоретических дисциплин для будущих специалистов-музыкантов, применение которого позволяет не только самим студентам осознать взаимообусловленность форм бытия человека и музыкального творчества, генезис их развития, функции искусства с точки зрения их антропологической направленности, но и стимулирует их к активной познавательной деятельности и саморазвитию. Помимо других функций, преподаватель должен выступать для студентов мотиватором в их интеллектуальном и профессиональном росте (Красильников, 2019).

После фазы роста, когда каждый (или почти каждый) субъект системы художественного образования смог найти свое место, противопоставляя себя другим, без ущерба для отсутствия общей схемы, сегодня достигается новый этап, отмеченный изменением положения действующих лиц, с переходом от территориального подхода к художественному и культурному образованию (в значительной степени поддерживаемого государством в рамках договорной политики, основанной на механизмах, определенных центральной администрацией) к подходу, охватываемому и в значительной степени финансируемому местными субъектами и стремящемуся к развитию, принимающему во внимание социально-политические особенности территорий, а также стремясь рационализировать предоставление художественного и культурного образования. Участие территориальных органов власти, необходимость оптимизации сокращающегося финансирования, нехватка персонала в региональных и ведомственных командах, проблемы в системе из-за неспособности определенных структур разработать свои предложения в соответствии с их возможностями или нежелание самих педагогов из-за возросших ограничений вынуждают разрабатывать новые методы обучения в сфере художественного образования, новую организационную схему и другие способы управления. После периода, в течение которого существовавшие обычаи и иерархии неявно сохранялись, будь то отношения между институциональными субъектами или между культурными структурами, в той степени, в которой импульс исходил в первую очередь от «верхушки», появление новых лиц, принимающих решения, с территориального уровня меняет правила игры. В настоящее время можно наблюдать «локализацию» организации, которая также связана с художественным и культурным образованием и которая, с одной стороны, опирается на возможности сообществ проводить политику в области художественного и культурного образования, а, с другой стороны, формирование сети государственных органов, заинтересованных в создании единой системы образования и реализации политики в отношении всех субъектов РФ (Алексеева, 2017).

Этот рост влияния территорий коренится в сочетании двух событий, которые усиливают текущую динамику: первое касается уровня зрелости, достигнутого муниципалитетами или общественностью, функциональное и финансовое участие которых растет, и чья государственная политика позволила квалифицировать практику реализации художественного образования; второе – это расширение прав и возможностей общин в области художественного и культурного образования, рассматриваемому как важный рычаг территориальной политики из-за его сильной легитимности и сквозного характера (Акишина, 2020).

Заключение

Анализ и обобщение современной ситуации в художественном образовании позволяет утверждать, что главными вызовами для нее стали:

- значительное увеличение количества высших учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов художественной отрасли;
- существенное уменьшение количества абитуриентов, сопровождающееся еще и невысоким уровнем их общей и специальной подготовки;
- деантропологизация и дегуманизация образа преподавателя.

Ответ на эти вызовы требует:

- системной работы над созданием такого подхода к подготовке специалистов, который учитывает региональный контекст и одновременно является оригинальным сам по себе;

- создание уникальных педагогических школ по подготовке специалистов в области искусства;
- осуществление ряда мер для противодействия дегуманизации образа педагога в условиях дистанционного обучения и применения антропологического подхода, способного развивать в личности стремление к постоянному саморазвитию.

Список литературы

1. Акишина Е.М. Художественное образование в современном мире // В сборнике: Культура, искусство, образование: поиски и открытия. Сборник научных статей по материалам научно-практической конференции, посвященной Году Памяти и Славы (75-летие Победы в Великой Отечественной войне). ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования». 2020. С. 9-26.
2. Акишина Е.М., Савенкова Л.Г. Современные направления исследований Института художественного образования и культурологии Российской академии образования // В сборнике: Музыкальная и художественная культура в образовании: инновационные пути развития. материалы IV международной научно-практической конференции. 2019. С. 8-13.
3. Алексеева Л.Л. Современное художественное образование и его учебно-методическое обеспечение // В сборнике: Художественно-эстетическое развитие в контексте национальных и региональных моделей образования: Юсовские чтения. Сборник научных статей по материалам XVII Международной конференции «Национальные и региональные модели художественно-эстетического развития: Юсовские чтения». Науч. ред. Е.П.Олесина, Ред.-сост. О.И. Радомская, Под общей ред. Л.Г.Савенковой. 2017. С. 13-19.
4. Бережная М.С. Концепция создания воспитывающей культурной среды в системе высшего гуманитарного образования посредством активной художественно-творческой деятельности // Педагогика искусства. 2021. № 4. С. 121-126.
5. Добрецова С.А. Пограничность художественного образования и эстетического воспитания в системе высшего образования // В сборнике: Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям. сборник докладов IV Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных: в 2-х томах. Ответственные редакторы С.Н. Борисов, И.Е. Белогорцева, В.С. Игнатова, М.Н. Лопатина, К.Ю. Сергиенко. 2016. С. 237-240.
6. Иванова М.В. Особенности современного художественно-эстетического образования и его реализация в общем и дополнительном образовании // Образовательный форсайт. 2022. № 3 (15). С. 119-125.
7. Красильников И.М. Возможности ИКТ в развитии художественного образования // В сборнике: Информационно-коммуникационные технологии в современном образовательном пространстве. Сборник статей по материалам Всероссийского научно-практического семинара. 2019. С. 6-10.
8. Пузына Н.В., Савельичева М.М. Актуальные проблемы музыкального образования в системе целостного художественного образования // В сборнике: Современное музыкальное образование - 2017. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. 2017. С. 410-414.
9. Чернилевская О. Аксиологический подход к организации художественного образования школьников в условиях информатизации и персонализации образования // В сборнике: Формирование цифровой культуры непрерывного гуманитарного образования в контексте сохранения традиционных ценностей. сборник научных статей. Москва, 2021. С. 337-352.
10. Яковлева Р.В. Инновационная деятельность в художественном образовании в системе дополнительного образования // Учитель. 2021. № 4. С. 71-73.

The possibility and practice of a new art education

Zhang Ge

graduate student

Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen

Moscow, Russia

zhange9527@gmail.com

 0000-0000-0000-0000

Received 10.11.2022

Accepted 03.12.2022

Published 15.01.2023

 10.25726/w6835-5008-3433-a

Abstract

Throughout the years, Russian art education has been a kind of concentration of mental, material, technological and technical problems that have not been solved at the national level. The reason for this was the critical socio-cultural turmoil and challenges that our state is constantly forced to solve. To the existing problems, new ones have also been added, created by the global pandemic, which, on the one hand, only strengthens existing and opens up new educational problems, however, on the other hand, and encourages a rethinking of values, both terminal and instrumental, to a deep reflection on the meanings of personal and professional existence. The forced conditions of distance learning only deepened the sense of the urgent need and irreversibility of changes in all levels of art education. Realizing the multidimensional nature of the problem, we will focus on the level of professional art education, which undoubtedly requires, if not a radical reorganization, then at least a significant modification. The author of the article aims to identify the key challenges of professional art education in Russia and to identify ways to answer them, emphasizing the subjectivity of his own vision of the vector of further development of national education in the field of art. The publication of personal views, according to the author, is not only the initiation of discussion, but also a necessary condition for finding effective ways to develop art education in new socio-cultural conditions. It should be noted that we must respond to the challenges of modernity with extreme promptness, because already today the labor market is oversaturated with specialists with diplomas of artistic specialties and, in order not to be completely unclaimed, urgent measures must be taken.

Keywords

art education, approach, practice, state support, public.

References

1. Akishina E.M. Hudozhestvennoe obrazovanie v sovremennom mire // V sbornike: Kul'tura, iskusstvo, obrazovanie: poiski i otkrytija. Sbornik nauchnyh statej po materialam nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj Godu Pamjati i Slavy (75-letie Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne). FGBNU «Institut hudozhestvennogo obrazovanija i kul'turologii Rossijskoj akademii obrazovanija». 2020. S. 9-26.
2. Akishina E.M., Savenkova L.G. Sovremennye napravlenija issledovanij Instituta hudozhestvennogo obrazovanija i kul'turologii Rossijskoj akademii obrazovanija // V sbornike: Muzykal'naja i hudozhestvennaja kul'tura v obrazovanii: innovacionnye puti razvitija. materialy IV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2019. S. 8-13.
3. Alekseeva L.L. Sovremennoe hudozhestvennoe obrazovanie i ego uchebno-metodicheskoe obespechenie // V sbornike: Hudozhestvenno-jesteticheskoe razvitie v kontekste nacional'nyh i regional'nyh modelej obrazovanija: Jusovskie chtenija. Sbornik nauchnyh statej po materialam XVII Mezhdunarodnoj

конференции «Nacional'nye i regional'nye modeli hudozhestvenno-jesteticheskogo razvitija: Jusovskie chtenija». Nauch. red. E.P.Olesina, Red.-sost. O.I. Radomskaia, Pod obshhej red. L.G.Savenkovej. 2017. S. 13-19.

4. Berezhnaja M.S. Koncepcija sozdaniya vospityvajushhej kul'turnoj sredy v sisteme vysshego gumanitarnogo obrazovanija posredstvom aktivnoj hudozhestvenno-tvorcheskoj dejatel'nosti // Pedagogika iskusstva. 2021. № 4. S. 121-126.

5. Dobrecova S.A. Pogranichnost' hudozhestvennogo obrazovanija i jesteticheskogo vospitanija v sisteme vysshego obrazovanija // V sbornike: Kul'turnye trendy sovremennoj Rossii: ot nacional'nyh istokov k kul'turnym innovacijam. sbornik dokladov IV Vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, magistrantov, aspirantov i molodyh uchjonyh: v 2-h tomah. Otvetstvennye redaktory S.N. Borisov, I.E. Belogorceva, V.S. Ignatova, M.N. Lopatina, K.Ju. Sergienko. 2016. S. 237-240.

6. Ivanova M.V. Osobennosti sovremenno hudozhestvenno-jesteticheskogo obrazovanija i ego realizacija v obshhem i dopolnitel'nom obrazovanii // Obrazovatel'nyj forsjajt. 2022. № 3 (15). S. 119-125.

7. Krasil'nikov I.M. Vozmozhnosti IKT v razvitii hudozhestvennogo obrazovanija // V sbornike: Informacionno-kommunikacionnye tehnologii v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve. Sbornik statej po materialam Vserossijskogo nauchno-prakticheskogo seminaru. 2019. S. 6-10.

8. Puzyna N.V., Savel'icheva M.M. Aktual'nye problemy muzykal'nogo obrazovanija v sisteme celostnogo hudozhestvennogo obrazovanija // V sbornike: Sovremennoe muzykal'noe obrazovanie - 2017. Materialy XVI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Rossijskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. A. I. Gercena; Sankt-Peterburgskaja gosudarstvennaja konservatorija im. N. A. Rimskogo-Korsakova. 2017. S. 410-414.

9. Chernilevskaja O. Aksiologicheskij podhod k organizacii hudozhestvennogo obrazovanija shkol'nikov v uslovijah informatizacii i personalizacii obrazovanija // V sbornike: Formirovanie cifrovoj kul'tury nepreryvnogo gumanitarnogo obrazovanija v kontekste sohraneniya tradicionnyh cennostej. sbornik nauchnyh statej. Moskva, 2021. S. 337-352.

10. Jakovleva R.V. Innovacionnaja dejatel'nost' v hudozhestvennom obrazovanii v sisteme dopolnitel'nogo obrazovanija // Uchitel'. 2021. № 4. S. 71-73.